

Б Л П Е Т

№ 3 [244] 2024

ДУШЕ ТАНЦА – 30 ЛЕТ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ИМ. А.П. ЧЕХОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
МИРОВОГО БАЛЕТА
«BENOIS DE LA
DANSE»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
СОВРЕМЕННОГО
ТАНЦА
«DANCEINVERSION»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
БАЛЕТА
«DANCE OPEN»

КОНКУРС
АРТИСТОВ
БАЛЕТА
«АРАБЕСК»
ИМ. ЕКАТЕРИНЫ
МАКСИМОВОЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
КЛАССИЧЕСКОГО
БАЛЕТА
ИМ. РУДОЛЬФА
НУРИЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС
СОЛЬНОГО ТАНЦА
ИМ. МАХМУДА
ЭСАМБАЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС
ЮРИЯ
ГРИГОРОВИЧА
«МОЛОДОЙ
БАЛЕТ МИРА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
СОВРЕМЕННОГО
ТАНЦА
«OPEN LOOK»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РОССИЙСКИЙ ДОМ
НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ИМ. В.Д. ПОЛЕНОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ
«CONTEXT.
DIANA VISHNEVA»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ИСКУССТВ
«ДЯГИЛЕВ.
ПОСТСКРИПТУМ»

ЮБИЛЕЙНАЯ НОМИНАЦИЯ –
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БАЛЕТ

РОСКОНЦЕРТ

«ДУШЕ ТАНЦА» – 30 ЛЕТ!

28 МАЯ 2024 ГОДА

**ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА «ДУША ТАНЦА» ЛАУРЕАТАМ
В НОМИНАЦИИ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ»
И ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 30-ЛЕТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БАЛЕТНОГО ПРИЗА – НА СЦЕНЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
ИМЕНИ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО И ВЛ.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МИРОВОГО БАЛЕТА
«BENOIS DE LA DANSE»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
«DANCEINVERSION»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
БАЛЕТА «DANCE OPEN»

КОНКУРС АРТИСТОВ БАЛЕТА
«АРАБЕСК» ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ
МАКСИМОВОЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА
«МОЛОДОЙ БАЛЕТ МИРА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА
ИМЕНИ РУДОЛЬФА НУРИЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС СОЛЬНОГО ТАНЦА
ИМЕНИ МАХМУДА ЭСАМБАЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
«CONTEXT. DIANA VISHNEVA»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
«OPEN LOOK»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСКУССТВ «ДЯГИЛЕВ.
ПОСТСКРИПТУМ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ
ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ИМЕНИ В.Д. ПОЛЕНОВА

В концерте принимают участие артисты: Большого театра России, Мариинского театра, Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана, Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки, Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Театра современного танца «Каннон Данс», Танцевальной группы Context и др.

Дорогие друзья!

В этом году авторитетный профессиональный Приз в области хореографического искусства «Душа Танца» отмечает свой 30-летний юбилей.

За годы своей истории он по праву заслужил признание профессионального сообщества и любителей этого вида искусства. На сегодняшний день эта награда является фактически единственной в своем роде во всей стране.

Ежегодно «Душа Танца» открывает новые имена и чествует именитых мастеров, а знаменитая статуэтка стала безусловным символом отечественной хореографии.

Хотелось бы с радостью отметить, что награда вручается не только артистам, но и представителям других профессий, связавшим свою жизнь с хореографическим искусством: педагогам, композиторам, дирижерам, сценографам, а также журналистам.

От имени Министерства культуры Российской Федерации желаю всем – причастным к этому замечательному празднику танца – удачи, вдохновения и воплощения в жизнь самых смелых творческих устремлений!

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА

Министр культуры
Российской Федерации

Литературно-критический
историко-теоретический
иллюстрированный журнал
№3 (244) май-июнь 2024
выходит пять раз в год

Главный редактор
В.И. УРАЛЬСКАЯ

Заместитель главного редактора
О.Г. АЛЕКСА

Творческий совет:

Б.Б. АКИМОВ
С.Р. БОБРОВ
Ю.П. БУРЛАКА
М.Х. ВАЗИЕВ
В.В. ВАСИЛЬЕВ
В.М. ГОРДЕЕВ
Ю.Н. ГРИГОРОВИЧ
М.С. ДРОЗДОВА
С.Ю. ЗАХАРОВА
К.А. ИВАНОВ
Н.Д. КАСАТКИНА
В.Г. КИКТА
М.Ф. КУКЛИНА
М.К. ЛЕОНОВА
В.С. МОДЕСТОВ
Н.Е. МОХИНА
Т.В. ПУРТОВА
А.А. СОКОЛОВ-КАМИНСКИЙ
К.С. УРАЛЬСКИЙ
С.А. УСАНОВ
Н.М. ЦИСКАРИДЗЕ
Е.А. ЩЕРБАКОВА
Б.Я. ЭЙФМАН

Учредитель и издатель:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
культуры «РОСКОНЦЕРТ».
101000, г. Москва,
Архангельский переулок,
дом 10, строение 2

Зарегистрировано
Федеральной службой
по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций
(серия ПИ № ФС77-80967
от 30.04.2021)
© «Балет», 2024

ЛАУРЕАТЫ «ДУШИ ТАНЦА»

- 04 | **Международный Фестиваль мирового балета «Benois de la Danse»**
А. Колесников. **Шкала ценностей**
- 08 | **Международный фестиваль современного танца «DanceInversion»**
С. Коробков. **Обратный порядок**
- 12 | **Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова**
Л. Гучмазова. **Единое поле для творчества**
- 16 | **Международный Фестиваль балета «Dance Open»**
И. Ступников. **Четверть века в открытых танцах**
- 19 | **Конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой**
А. Максов. **Лестница на театральный олимп**
- 23 | **Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира»**
А. Колесников. **Обретая индивидуальность**
- 26 | **Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева**
С. Коробков. **Аплодисменты – прошлому, аплодисменты – будущему**
- 30 | **Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева**
Д. Магомадова, А. Муртазалиева. **Гармония танца на международной сцене**
- 34 | **Международный фестиваль современного танца «Open Look»**
С. Улановская. **Фестиваль как экосистема**
- 38 | **Международный фестиваль современной хореографии «Context. Diana Vishneva»**
Т. Боева. **Посольство красоты и смыслов**
- 42 | **Международный Фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум»**
Н. Сиверина. **Четырнадцать лет успеха**

- 46 | **Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова**
А. Калыгина, Т. Пуртова. **115 лет «театральному делу на всю Россию»**

ПРЕМЬЕРЫ

- 50 | К. Козлова. **Театр балета Якобсона: 598 тактов**
52 | Т. Вольфович. **Балет Москва: А что же после?**

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

- 54 | М. Тян. **Календарь юбилейных дат**

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

- 56 | С. Коробков. **Наталья Касаткина: «Дайте дописать роман до последнего листочка...»**

КОНКУРСЫ

- 58 | Н. Тесейко, Н. Черница. **Первая «надежда балета XXI века»**. Международный молодежный конкурс балета «Гран При Надежд»
62 | В. Уральская. **VI Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет»**
65 | М. Тян. **X Международный московский конкурс молодых исполнителей «DanceMoscow»**

ИНФОРМ-БАЛЕТ

- 68 | П. Кондратова. **Hommage à Petipa**.
X международная ежегодная научно-теоретическая конференция в АРБ им. А.Я. Вагановой
69 | Н. Черница. **Школа Лавровского: юбилей и новоселье**.
В. Уральская. **Памяти Алесандра Фирера**

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ

- 70 | К. Бузанов. **Хореографические коллективы России (Продолжение)**. Часть VI: Балет в столицах национальных образований России
72 | **Post Scriptum**

Над номером работали:

Редактор, ответственный за выпуск
Н.Е. МОХИНА

Редакторы
Т.В. ВОЛЬФОВИЧ
Н.А. ТЕСЕЙКО

Художественное оформление
Н.Е. МОХИНА

Верстка и предпечатная подготовка
Е.В. ЗИНОВЬЕВА

Техническая редакция
Э.И. ВАСИЛЬЕВА

Корректор
М.И. БАСАРГИНА

Координатор редакции
Т.В. ШЕВКОВА

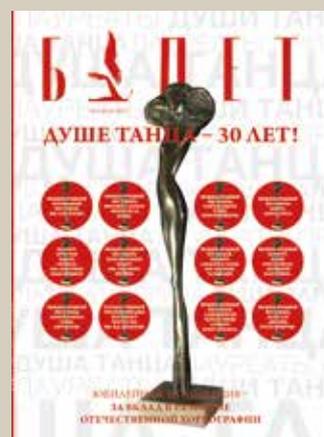
Администратор
А.О. КОРЕЛИН

Адрес редакции:
105120, Москва,
4-й Сыромятнинский
переулок, д. 1, стр.1.
Тел.: +7 (495) 646 43 32
E-mail: balletmagazine@mail.ru

Отпечатано в типографии:

«Подольская фабрика
офсетной печати»
Адрес: 142100,
Московская область,
г. Подольск, Революционный
проспект, д. 80/42
Номер заказа
Тираж 1000 экз.
Свободная цена

Журнал входит в перечень
рецензируемых научных
изданий ВАК РФ, в которых
должны быть опубликованы
основные научные результаты
диссертаций на соискание
ученых степеней кандидатов
и докторов наук.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА «BENOIS DE LA DANSE»

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

BENOIS DE LA DANSE 2023

Фото – Батыр Анаурдыев

Церемония награждения Benois de la Danse – 2023

ПОТРЕБНОСТЬ ЦЕХОВОГО ЕДИНЕНИЯ ЖИЛА В НАС ВСЕГДА И КОНЦЕНТРИРОВАЛА НАШИ УСИЛИЯ ВСЕ ГОДЫ. МЫ НЕ ОШИБЛИСЬ В ОЖИДАНИЯХ. БАЛЕТНОЕ СООБЩЕСТВО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ ВСТРЕЧАЛО НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПОНИМАНИЕМ И РАДОСТНО УСТРЕМЛЯЛОСЬ В МОСКВУ В БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ, ЧТОБЫ ВЛИТЬСЯ В ПРЕКРАСНЫЙ СОЮЗ.

Юрий Григорович,
Художественный руководитель
Программы Benois de la Danse (1991–2022)

BENOIS DE LA DANSE: ШКАЛА ЦЕННОСТЕЙ

Международный балетный Приз Benois de la Danse – Балетный Бенуа, известный в мире как «Балетный Оскар», родился под счастливой звездой. Он был учрежден в 1991 году в Москве Международной Ассоциацией деятелей хореографии (ныне Международный Союз деятелей хореографии) и в том же году впервые представлен на сцене Большого театра России. Дальний смысл события тогда еще не проявился сполна, лишь декларировал намерения: выявить в мировом балетном пространстве наиболее выдающиеся работы в области хореографии и исполнительства за минувший год и наградить их создателей.

Яркий старт повлек продолжение акции и коллективное убеждение, что Benois de la Danse – нечто большее, нежели

распределение лауреатских званий. Вместе с тем укрупнялась идея Приза. Он становился некоей точкой схода профессионального сообщества и консолидации достижений балета в разных направлениях сценического танца.

В то время в России, обладавшей собственной школой и историей тем не менее с интересом посматривали на Европу и Америку. Как бы сверялись, примеряли на себя все, что нам подходит и не подходит. Отечественный балет конца XX в. часто выглядел комически в этом контексте, ибо усваивал внешний хореографический рисунок, оставаясь русским душой и телом.

Номинанты и лауреаты Приза Benois de la Danse долгое время олицетворяли как бы конвенциональное разделение мирового балета на классику (русские) и современный

Юрий ГРИГОРОВИЧ

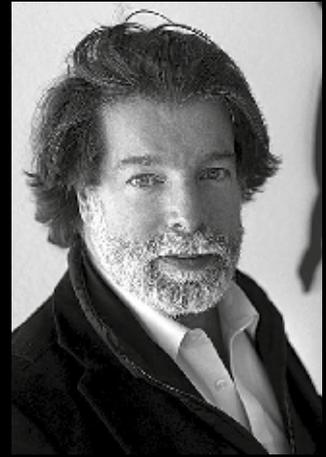
Председатель жюри со дня основания до 2022 года, Президент Приза «Бенуа де ла Данс» с 2022 г.

Регина НИКИФОРОВА

Генеральный директор Программы «Бенуа де ла Данс» со дня основания до 2022 г., с 2022 – Председатель правления «Центра Бенуа»

Нина КУДРЯВЦЕВА-ЛУРИ

Артистический директор Программы «Бенуа де ла Данс» со дня основания до 2022 г.

Игорь УСТИНОВ

Парижский скульптор, автор статуэтки Приза «Бенуа де ла Данс»

танец (все остальные). Это не было соревнованием традиции и авангарда. Собственно, настоящего авангарда-то почти не случилось; в качестве новации выступал, как правило, понимаемый широко и пёстро модерн. Но не в этом дело. Некий разброс форм и стилей все же возникал.

Председатель жюри Юрий Григорович неоднократно и терпеливо разъяснял общественности принципы судейства в рамках представленного разнообразия: каждый номинант рассматривается в эстетических рамках своей системы; классика не сравнивается ни с каким иным направлением и не противопоставляется никому и ничему. «Классика безальтернативна», ей обязан мировой балетный театр своим существованием. Так говорил он. Ценна художественная убедительность артистов на выбранном ими же пути. И этот метод единой оценки никогда не разделял профессиональное жюри. А оно ежегодно менялось и составлялось из авторитетных деятелей мировой хореографии – руководителей знаменитых балетных трупп, известных педагогов, звезд мирового балета.

Члены жюри бывало, не знакомые друг другом, съезжались на день в Москву ради единственного совещания по итогам конкурса. Некоторые приезжали увидеться с Григоровичем – он словно задавал критерии истины, даже когда молчал, больше слушал, специально уходя от возможности доминировать. Но все всегда понимали, что на его великом имени строится идея Приза Benois de la Danse. Эти 8 человек следовали в закрытую комнату, и никаких сведений оттуда не просачивалось вплоть до самой торжественной церемонии. На ней вскрывались конверты с именами лауреатов и им вручалась статуэтка работы парижского скульптора Игоря Устинова (из рода Бенуа).

За 30 лет не было случая непонимания между членами жюри (150 человек) по кардинальному вопросу – какой путь в искусстве танца считать магистральным. Тот, что бесспорно представляет намерения артиста, балетмейстера, художника или композитора. Иные совещания коллеги проходили оперативно ввиду очевидности и бесспорности такого факта. То есть именно артист на сцене – единственный субъект искусства – и решал в свою пользу голосование. Как бы защищал права сочинения в целом, его художественную актуальность. Приз, отмечая индивидуальное мастерство, являет через него и более широкие тенденции мирового развития. Проявила себя способность искусства и в малом, единичном, приоткрывать общее.

Примерно в середине тридцатилетия истории Приза начали активно выдвигаться работы на крепкой литературной основе, отходившие от бессюжетной композиции. После долгого периода отрицания нарратива творцы стали находить вдохновение в связном повествовательном развитии, оно стало питать фантазию и танцевальный образ. Собственно, из многоактного балета никогда не уходило программное содержание ни в России, ни в европейских, ни даже в американских труппах. Сейчас же этот факт коренной исторической связанности танца и слова, танца и драмы как бы заново осмыслился в следующем, современном поколении балерин и танцовщиков, вооруженных последними достижениями балетной техники. Это одна из иллюстраций того, как инструмент отбора номинантов, их последующая оценка и анализ приводили к открытию панорамного видения мирового балета и позволяли строить вокруг него более обоснованные суждения.

В 1990-е рождались громкие инициативы в культуре и иных областях общественной деятельности. Но их наполнение оказывалось мелким, быстро исчерпывало самое себя. Benois de la Danse в конкретном плане разыскивал и отмечал лучшее в мире танца, но он же и побуждал осмысливать исторический процесс, за которым пристально следил.

Образ Benois de la Danse, как влиятельной международной институции, сформирован его блистательным и самоотверженным оперативным руководством во главе с Председателем правления – Генеральным директором, балетным педагогом Региной Никифоровой и артистическим директором, писателем-переводчиком Ниной Кудрявцевой-Лури. Они, в прошлом артистки балета Большого театра, привели Приз к его 30-летию.

Эффективность их модели иллюстрирует хронограф:

- 1992–1995 гг., 2002 – по настоящее время – вручение Приза проходило на сцене Большого театра России, в 1996–2000 гг. – во Дворце ЮНЕСКО в Париже, Государственном Кремлевском дворце, Национальном Театре в Варшаве, Немецкой государственной опере (Deutsche Staatsoper Unter der Linden) в Берлине, Штутгартском государственном театре;
- гала-концерты звезд Benois de la Danse давались в Лондоне (театр Сэдлерс Уэллс, 2004), итальянских Виченце и Леньяго (2009, 2013);
- 1992 – ЮНЕСКО принял приз Benois de la Danse под свой патронаж;
- 1996 – Приз Benois de la Danse включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры»;
- 2002 – Министерство культуры РФ включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России»;
- 2004 – проект расширился до рамок двухдневного фестиваля;
- 2006 – проект стал участником Федеральной целевой программы Министерства культуры РФ «Культура России» (2006–2011);
- 2008 – Центр Бенуа стал членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО;
- 2009 – Европейский Культурный Парламент предоставил проекту Benois de la Danse свой патронаж и право на использование логотипа (сегодня утратило актуальность. – прим. авт.);
- свыше 150 артистов, хореографов, композиторов, художников из почти 30 стран мира вошли в орбиту и были отмечены здесь в той или иной мере.

В одной из статей «Литературной газеты» было подытожено: «В мире есть много приятных мест, куда артисту русского балета хочется приезжать выступать и знать, что будешь обласкан публикой. Но не назвать ни одной страны мира, ни одного театра, ни одной дирекции, где бы справились с проектом под названием Benois de la Danse. И смогли бы организовать его не как разовую акцию, а утвердить, как

Светлана ЗАХАРОВА

Художественный руководитель Программы «Бенуа де ла Данс», Председатель жюри Приза, народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра.

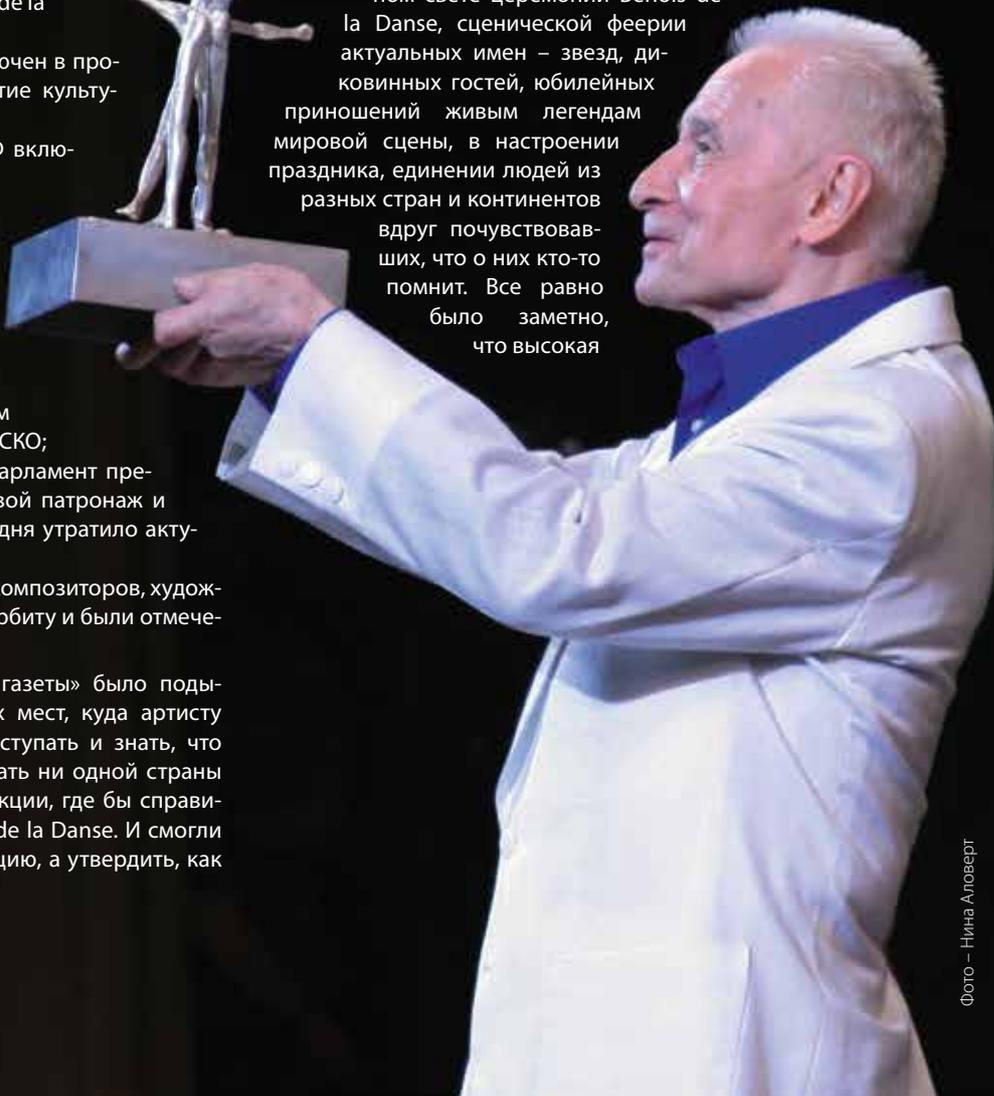
неотъемлемую часть современной культуры и удерживать высокий статус на протяжении 30 лет! Казалось бы, что им мешает? Финансирование найдется, менеджмент первоклассный, машина заработает... Но нет. Не хватает мощной истории, на которой держится идея Benois de la Danse и объединительного духа подлинного интернационализма, исходящего от России, Москвы, Большого театра и Григоровича».

В 2021 г. Светлана Захарова приняла художественное руководство Программой Benois de la Danse и международным жюри – краса и гордость русского балета. Это произошло естественно: она трижды лауреат Приза и дважды (на тот момент) была членом жюри. Не вспоминается ни одного успешного примера, когда прима-балерина бралась за администрирование акции такой степени сложности и добивалась бы результатов. Захарова дважды (2021, 2023) спланировала и провела акции награждения в условиях, близких к критическим. Пандемия, закры-

тие границ, удорожание логистики, обострившееся военное и идеологическое противостояние, нападки на страну, вспышки напряженности на внутреннем фронте, в Большом театре, собственная занятость в репертуаре и на гастролях.

Benois de la Danse чем дальше, тем сильнее будет ощущать и невольно демонстрировать наивысшие балетные достижения в эпоху хореографического кризиса. Имена, на которых последние полвека держался мировой балет, объявляют о завершении деятельности или завершили ее.

Этот процесс как-то скрадывался в радужном свете церемоний Benois de la Danse, сценической феерии актуальных имен – звезд, диковинных гостей, юбилейных приношений живым легендам мировой сцены, в настроении праздника, единении людей из разных стран и континентов вдруг почувствовавших, что о них кто-то помнит. Все равно было заметно, что высокая

Хулио Бокка и Анна Мария Штекельман

В МАЕ НА МОЕЙ РОДИНЕ В АРГЕНТИНЕ, КАК И В РОССИИ, НАСТУПАЮТ РАДОСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ. И В ИХ РЯД Я СТАВЛЮ ТАКЖЕ "BENOIS DE LA DANSE". НАШЕЙ АКЦИИ – БОЛЕЕ 30 ЛЕТ. С ВЫСОТЫ ЭТОГО ВОЗРАСТА ВИДЯТСЯ ВПОЛНЕ ИСТОРИЧНЫМИ КУЛЬТУРНЫЕ МОСТЫ МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ. И Я, КАК ЧЕЛОВЕК БАЛЕТА, ОСОБЕННО ЭТО ОЩУЩАЮ. Я ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ БОЛЬШОГО ТЕАТРА НА МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ АРТИСТОВ БАЛЕТА В 1985 ГОДУ И ВСТРЕТИЛ ТАКОЙ ПРИЕМ ЗАЛА, ЧТО ЗАБЫТЬ ЭТО ДО СИХ ПОР НЕ МОГУ. МОСКОВСКИЙ УСПЕХ СРАЗУ ПРИВЛЕК КО МНЕ ВНИМАНИЕ МИРОВОГО БАЛЕТНОГО СООБЩЕСТВА. В 1992 ГОДУ Я СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ЛАУРЕАТОВ "BENOIS DE LA DANSE", И ЭТО ТОЖЕ ПРОИЗОШЛО В РОССИИ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ. ЭТО БЫЛА БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ ДЛЯ МЕНЯ – СТАТЬ ЛАУРЕАТОМ ПЕРВОГО КОНКУРСА "BENOIS DE LA DANSE". ЖЮРИ, КОТОРОЕ ПРИСУДИЛО МНЕ ПРИЗ, – ЭТО ВЫДАЮЩИЕСЯ ФИГУРЫ МИРОВОГО БАЛЕТА. В 2008 ГОДУ Я УЖЕ ИМЕЛ ЧЕСТЬ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ЖЮРИ ЭТОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗА. НАДО ЛИ ГОВОРИТЬ, ЧТО СВОЮ ПРИВЯЗАННОСТЬ К РОССИИ Я ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ХРАНЮ В ДУШЕ И СТРЕМЛЮСЬ ПЕРЕДАТЬ МОИМ КОЛЛЕГАМ – АРГЕНТИНСКИМ АРТИСТАМ И ХОРЕОГРАФАМ. ИХ ИМЕНА ТАКЖЕ ВОШЛИ В КРУГ "BENOIS DE LA DANSE", ИХ ИСКУССТВО БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО НА ФЕСТИВАЛЕ «БЕНУА». В ЖЮРИ "BENOIS DE LA DANSE"

ТАКЖЕ РАБОТАЛИ МОИ СО-ОТЕЧЕСТВЕННИКИ – МАУРИСИО ВАЙНРОТ И РАКЕЛЬ РОССЕТТИ. Я СЧИТАЮ ПРИЗ "BENOIS DE LA DANSE" ВЫСШИМ ПРИЗНАНИЕМ ЗАСЛУГ ВСЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ ИСКУССТВОМ.

Хулио БОККА

МНЕ ВЫПАЛА ЧЕСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРИЗ В 1999 ГОДУ. ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ ФРАНЦУЗСКИХ БАЛЕРИН, КОТОРЫХ ПРИГЛАШАЛИ В РОССИЮ ИСПОЛНЯТЬ ГЛАВНЫЕ РОЛИ В «БАЯДЕРКЕ» И «РАЙМОНДЕ».

Элизабет ПЛАТЕЛЬ

Николай Цискаридзе вручает Приз Мари Аньес Жило

В 1999 ГОДУ Я ПОЛУЧИЛ ПРИЗ "BENOIS DE LA DANSE" – ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ПРЕМИЮ В МОЕЙ ЖИЗНИ. У МЕНЯ МНОГО НАГРАД, НО ПРИЗ ОТ ЖЮРИ, КОТОРОЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ, ДОРОГОГО СТОИТ... ЗА ГОДЫ, ЧТО ПРИЗ СУЩЕСТВУЕТ, ИМ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ВСЕ ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ АРТИСТЫ.

Николай ЦИСКАРИДЗЕ

Брижит Лефевр и Ульяна Лопаткина

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА Я УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ БЫЛА ЧЛЕНОМ ЖЮРИ И ПРИСУТСТВОВАЛА НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ СО МНОГИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИЗ МИРА ТАНЦА И ПОКАЗАТЬ ЕГО СЕГОДНЯШНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ БАЛЕТНЫХ ТРУПП.

Брижит ЛЕФЕВР

Я БЫ МОГ ДОЛГО ГОВОРИТЬ О СВОИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ. ГОВОРИТЬ О НИЖИНСКОМ, ОБ АННЕ ПАВЛОВОЙ, О Р. НУРЕЕВЕ, О Н. МАКАРОВОЙ, О Ю. ГРИГОРОВИЧЕ. НО ТАКУЮ МНОГОКИЛОМЕТРОВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ШЕСТНАДЦАТИГРАДУСНЫЙ МОРОЗ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ВЫСТАВКУ ПОРТРЕТОВ В. СЕРОВА, Я НЕ ВИДЕЛ БОЛЬШЕ НИГДЕ В МИРЕ! ПОЭТОМУ МНЕ ОСОБЕННО ПРИЯТНО ПОЛУЧАТЬ ЭТОТ ПРИЗ ИМЕННО ЗДЕСЬ, В ЭТОЙ СТРАНЕ, ГДЕ ЛЮДИ ТАК ГЛУБОКО И ИСКРЕННЕ ЛЮБЯТ ИСКУССТВО!

Джон НОЙМАЙЕР

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ. ОНО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ В МИРЕ ТАНЦА. Я ОЧЕНЬ РАД И ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ В ЖЮРИ ПРИЗА «БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС», КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ ПОЧЕТЕН И ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ ПРЕСТИЖ В МИРЕ БАЛЕТА. Я СЧИТАЮ ЭТУ ПРЕМИЮ ВЫСШЕЙ БАЛЕТНОЙ НАГРАДОЙ, ПОТОМУ ЧТО ОНА ПРИСУЖДАЕТСЯ КОЛЛЕГАМИ И ДОРОГОГО СТОИТ. САМО НОМИНИРОВАНИЕ НА ТАКОЙ ПРЕСТИЖНЫЙ КОНКУРС – УЖЕ НАГРАДА. ТУТ ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ВО ВСЕМ МИРЕ.

Борис ЭЙФМАН

Александра Ферри и Святослав Бэлза

ЭТО НЕ ПРОСТО ПРИЗ, ЭТО НАГРАДА ЗА АРТИСТИЧЕСКИЙ, БАЛЕТНЫЙ ВКЛАД В ИСКУССТВО. В МИРЕ НЕТ ТАНЦОВЩИКА, НЕ МЕЧТАЮЩЕГО ПОЛУЧИТЬ "BENOIS DE LA DANSE".

Александра ФЕРРИ

техника устроителей Benois de la Danse покрывает собой отсутствие хореографических идей – при огромном количестве ставящихся и попадающих в профессиональные труппы и рейтинги! Что ж предьявлять в таком контексте, да еще и суженом из-за внешних причин?

Предьявлять по-прежнему индивидуальное мастерство артистов, растущее опережающими темпами. Я назову с десятком спектаклей Большого театра, которым труппа придает товарный вид, буквально спасает. Радоваться этому? Пожалуй, да. Умопомрачительное раннее мастерство балерин и

премьеров – тоже черта времени, и Benois de la Danse как инструмент обязан ее констатировать.

Не станем возлагать на Программу Benois de la Danse груз ответственности за происходящее в мире балета. Будем поддерживать ее усилия по сохранению позиций сценического танца и его творцов в современной культуре, какой бы изменчивой та ни была.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «DANCEINVERSION»

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

ФЕСТИВАЛЬ DANCEINVERSION, ЗАНИМАЮЩИЙ НА МАРШРУТНОЙ КАРТЕ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ, ВПЕРВЫЕ ЗАЯВИЛ О СЕБЕ В 2003 ГОДУ. НО ЕГО ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ РАНЬШЕ – В 1997-М – С ГАСТРОЛЕЙ ТРУППЫ ПОЛА ТЕЙЛОРА В МОСКВЕ.

ЕСЛИ ВЕСТИ ОТЧЕТ СО ВРЕМЕНИ, КОГДА МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО И ВЛ.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО ПРИНЯЛ НА БОЛЬШОЙ ДМИТРОВКЕ КОМПАНИЮ ТЕЙЛОРА ПОД ЭГИДОЙ ADF II (АМЕРИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА, ОСНОВАННЫЙ В 1948 ГОДУ И ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ), И СЧЕСТЬ ЕГО ГАСТРОЛЬ ЗА СВОЕОБРАЗНЫЙ ПРОЛОГ К ФЕСТИВАЛЮ, ТО ПОЛУЧИТСЯ, ЧТО ИСТОРИЯ БИЕНАЛЛЕ DANCEINVERSION ОХВАТЫВАЕТ СОБОЙ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА.

d DANCEINVERSION ОБРАТНЫЙ ПОРЯДОК

Ирина Черномурова

Вояж Пола Тейлора в Москву мог остаться в памяти, что называется, гастрольным жестом, если бы не спровоцировал энтузиазм и творческий азарт Ирины Черномуровой – театроведа и продюсера, занимавшей в тот период должность руководителя международного отдела Музтеатра. Знакомая история с опытом руководящей работы в Государственном Центральном театральном музее имени Алексея Бахрушина, где занималась наукой, и в Союзе театральных деятелей РФ – там курировала вопросы организации театрального дела, она воочию представляла себе положение contemporary dance в новой России. Много ездила по стране и не понаслышке знала, насколько сложными путями пробивал себе дорогу современный танец, подвергнутый в 20-е годы прошлого века идеологическому запрету. Чувала, как оттаивала вокруг него плотно занятая классическим балетом и его модификациями художественная почва. Наблюдала и поддерживала лихих экспериментаторов, затевавших революционные сдвиги на дальних подступах к законодательнице правил Москве – Евгения Панфилова из Перми, Татьяну Баганову из Свердловска-Екатеринбурга, Ольгу Пона из Челябинска. Понимала, что

одной воли экспериментаторов, как и «одиночных пикетов», поддерживающих их «со стороны», – мало для превращения разрозненных голосов в стройный хор, могущий противопоставить почтенным традициям искомое новое. Можно сказать, что тогда и встала в их редкие ряды, дабы помочь образовать движение, сообщество, если угодно – лигу новаторов. Определение «современщики», по отношению к хореографам новой волны и новейшей для России формы, она, Черномурова, ввела в обиход одной из первых. Слово «инверсия», означающее в словарях – процитируем: «нарушение привычного (прямого) порядка слов с целью придания речи художественной выразительности» – произнесла первой, загодя не зная, что со временем даст ему приставку «dance» и назовет международный фестиваль в Москве «DanceInversion».

Черномурова – одна из основателей фестиваля, с 2007 года – его художественный руководитель и продюсер. За международную деятельность награждена французским Орденом Искусства и литературы (2018), удостоена почетного звания «Заслуженный деятель искусств России», названа «Персоной года» за постановку балета «Татьяна» Джона Ноймайера.

Но в далеком 1997 году она считала себя неоптитом и к многочисленным своим знаниям в области театра и балета безостановочно добавляла всё новые и новые. Знакомство с историей ADF моментально навело на мысль, что любой эксперимент без базы, без знаний и опыта не поддержит «систему», и потому образовательный элемент может и должен сопровождать любые акции, направленные на переделку порядка: академической традиции нельзя противопоставлять любительство, пускай и одухотворенное. Надо учиться тому, чему учить запрещали – техникам

«Белый». Танцевальная компания Джессики Ланг, США. 2017

contemporary dance, танцевальным формам и стилям XX века, режиссуре и организации. Чтобы в спорах и переделках, дискуссиях и опытах не скатиться в беспорядок. Предъявлять «академикам» и ревнителям традиций доказательные аргументы, переделывать танцевальное пространство грамотно и оснащено. Учиться и воспитывать публику. Образовательные практики DancelInversion объявляет необходимыми. Москва, где Государственный Театр Дружбы народов (ныне – Театр Наций) впервые провел два Международных фестиваля современного танца (соответственно, в 1990 и 1993 гг.), и где балет «Москва» под руководством Николая Басина устраивал похожие летние фесты в 1990-х, «сдалась» не сразу. Присматривалась. И только благодаря DancelInversion, выступившему флагманом движения современников, забурлила волнующим интересом к contemporary dance.

В 2003 году Международный фестиваль современного танца DancelInversion объединил в одно танцевальное пространство EDF (Европейский фестиваль современного танца) и ADF, 5 континентов с островами Новой Зеландии и Кубы. Это: 12 больших фестивальных программ и 7 специальных проектов с показом спектаклей 78 компаний из 30 стран мира, включая Ливан, Буркина Фасо и ЮАР.

ОТКРЫВАТЬ ИМЕНА И СТИЛИ, НЕ ПОВТОРЯТЬСЯ,
СЛЕДОВАТЬ ТЕМАМ И СОВРЕМЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ,
И ДАЖЕ ОПЕРЕЖАТЬ ИХ – СДЕЛАЛОСЬ ДЕВИЗОМ
DANCEINVERSION С ПЕРВЫХ ШАГОВ.

За четверть века открыты имена более 90 хореографов и представлены компании-легенды – Алвина Эйли, NDT (Нидерландский театр танца, все три труппы), Балет Монте-Карло, Балет Анжелена Прельжокажа, Лионский балет, Согро, Балет Евгения Панфилова, Труппа Триши Браун, Компания Акрама Хана, CanDoCo.

Благодаря DancelInversion в Россию приехали хореографы-легенды: Иржи Килиан, Ян Фабр, Вим Вандекейбус, Пол Лайтфут и Сол Леон, Жозеф Надж, Каролин Карлсон, Мурад Мерзуки, Саша Вальц, Итцик Галили, Эдуард Лок, Эмио Греко, Сиди Ларби Шеркауи, Франк Шартье, Лемни Понифазио, Ян Липин, Хосе Монтальво и Доменик Эрвьё, Йо Стромген.

Эмио Греко и Акрам Хана зритель узнал и как выдающихся танцовщиков.

DancelInversion показал в Москве спектакли-легенды: «Ромео и Джульетта» Прельжокажа, «Жизель» Эка, Торобака (Акрам Хан и Израэль Гальван), «Милонга» Шеркауи, «La Belle» Майо, «Орфей» Монтальво, «Сложения» Шен Вея, «Амели» Лока, «Кактусы» Экмана.

Афиша DancelInversion включала хип-хоп и американский степ, фламенко и танцы басков, композиции танцовщиков с ограниченными физическими возможностями – по сути танцевальных параолимпийцев.

На московских сценах царил ирландская душа в «Лебедином озере» Кигана-Долана и испанская – в «Лесе Ардора»

Сверху вниз:

«Улица Ванденбранден, 31». Хореография: Габриэла Карризо и Франк Шартье. Компания “Reering Tom” балета Лионской оперы, Франция. 2019.

«Цель души». Хореография: Шарон Эяль. Государственный Театр Майнца, Германия. 2021.

«Проснуться слепым». Хореография: Марко Гёке. Нидерландский театр танца (NDT), 2019.

«Оскара». Хореография: Маркос Морау. Танцевальная компания “Kukai dantza”, Испания 2019.

Фото – Михаил Логвинов

Фото – Михаил Логвинов

Фото – Михаил Логвинов

Фото – Михаил Логвинов

ВДРУГ СТАЛО ОЧЕВИДНЫМ, ЧТО ЧАСТЬ ДВИЖЕНИЙ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПРЫЖКАХ БАСКОВ, И ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕТИПА В ИСПАНИЮ, ЕГО РАБОТА ТАМ – НЕ ПРОШЛИ БЕССЛЕДНО, А ТО, ЧТО ОН УВИДЕЛ В ИСКУССТВЕ БАСКОВ, ПОТОМ ОРГАНИЧНО ВОШЛО В ЛЕКСИКУ МУЖСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА.

Росио Молина. На эти площадки ступали черная Кармен Дада Масило и монахини с островов Самоа. Зрители внимали ливанской трагедии Омара Ражеха и «Щелкунчику» Кристиана Шпука, «Айседоре» Вивианы Дуранте и ибсеновской «Гедде Габлер» Национального балета Норвегии.

DancelInversion первым показал балеты Начо Дуато, Маркоса Морау, Клода Брюмашона, Кристал Пайт, Гидеона Обарзанека, Йохана Ингера, Александра Экмана...

Открывать имена и стили, не повторяться, следовать темам и современным проблемам, и даже опережать их – сделалось девизом DancelInversion с первых шагов. Стараясь охватить целый мир, фестиваль в первых программах легализовал на академической сцене в центре Москвы русских хореографов – первопроходцев современного танца России: Татьяну Баганову и «Провинциальные танцы», Ольгу Пона и Челябинский Театр Современного Танца, Сергея Смирнова и «Эксцентрик-балет» и, конечно же, Евгения Панфилова.

Панфилов мечтал создать Центр современного танца при Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, буквально сочинял его в диалогах с Ириной Черномуровой, но его ранний уход не позволил осуществить задуманное. Оставил заметки, многое удалось воплотить.

Так, на излете XX века фестиваль торопился объединить школы – Николая Огрызкова, Vortex, учить русских танцовщиков (на американские мастер-классы ADF III съехалось 200 человек со всей страны), позже устраивал мастер-классы по степу, «Диалоги» с хореографами для молодых. Подспудно – воспитывал критиков и теоретиков движения.

В рамках фестиваля 2021 года Лаборатория «Тело в главной роли» собрала в Калуге 18 молодых хореографов из разных городов: на мастер-классы Хофеша Шехтера и Вячеслава Самодурова, лекции Ольги Гердт, встречи с участниками балетных постановок – композиторами, художниками, режиссерами. В «продолжении» лаборатории родились шесть балетов на тему «Снегурочки» А.Н. Островского, их поставили

Фото на странице – Михаил Логвинов

Сверху вниз:

«Отключка». Хореография: Пол Лайтфут и Сол Леон. Нидерландский театр танца (NDT), 2019.

«Заявление». Хореография: Кристал Пайт. Нидерландский театр танца (NDT), 2019.

в трех академических театрах – Красноярске, Петрозаводске, Уфе. DancelInversion отправлял своих участников из Москвы в Нижний Новгород, Петербург, Новосибирск, Волгоград, Ярославль.

Долгие годы постоянным партнером фестиваля были руководители и сотрудники Института Франции, Гете Института, отделы культуры Посольств США, Голландии, Бельгии, российский Волгоград, где проекты DancelInversion (тогда еще в рамках EDF) принимала энтузиаст современного танца Маргарита Мойжес.

В 2014 году фестиваль сменил московский адрес и «переехал» с Большой Дмитровки на Театральную площадь. Четырежды DancelInversion проходил под эгидой Большого театра.

Четверть века – время, когда заданный ход определил многое, побудив организаторов DancelInversion решать сложнейшие вопросы, декларировать и воплощать многослойные идеи. Главная задача заключалась в том, как превратить инверсию (обратный порядок) – в плодотворный диалог с академической культурой и источник художественных открытий.

«Уверенно склоняюсь к тому, – говорит Ирина Черномурова на страницах журнала “Большой театр”, – что техника классического танца – это открытая система, и она постоянно развивается. Пройдя путь от Версальского балета до открытий XIX века, она взяла в свою библиотеку различные национальные техники и темы. XIX век во всех видах искусства открыл для себя национальное в традициях народов Европы и экзотику Востока, позже – искусство Японии, потом африканскую культуру. Третий акт “Лебединого озера” – абсолютный пример проникновения национальных танцев в искусство классического балета. Испанский танец, польский и венгерский танцы, русский – всё звучит в “Лебедином озере”.

ПРОИСХОДИТ СВОЕОБРАЗНОЕ ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ УСЛОВНОГО ТАНЦА И КЛАССИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ. ... ИНТЕРЕСНО НАБЛЮДАТЬ, КАК ЭТИ, КОГДА-ТО «ВРАЖДОВАВШИЕ» МЕЖ СОБОЙ СТИХИИ, ТЕПЕРЬ ПРОРАСТАЮТ ДРУГ В ДРУГЕ И ПРЕДЛАГАЮТ НАМ КАРТИНУ САМОРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ МИРА ТАНЦА.

Другой пример – финальная тарантелла из “Неаполя”. Сегодня происходит то же самое – танцы басков, танго, фламенко, шотландская джига или индусские танцы Акрама Хана продолжают питать европейский contemporary. Уже более 10 лет как он проявил заметную усталость от интеллектуальности, математичности и рациональности, и тогда на европейскую территорию пришли хореографы со своеобразными национальными корнями, ставшие сегодня лидерами. Начо Дуато и его Por vos tuero, те же Акрам Хан и Сиди Ларби Шеркауи, или Маркос Морау, чей проект Oscara с танцами басков наш фестиваль представлял в 2019 году. Вдруг стало очевидным, что часть движений классического балета основывается на прыжках басков, и ты понимаешь, что путешествие Петипа в Испанию, его работа там – не прошли бесследно, а то, что он

увидел в искусстве басков, потом органично вошло в лексику мужского классического танца. Это же потрясает!». И добавляет, что DancelInversion важен и актуален «свободой выбора, поисками выразительности пластики, дающими другие контактные техники и другую эмоциональность, не

жели в академическом формате. И другая степень проживания музыки, кстати, позволяет классическому танцовщику в “Лебедином озере” открывать в себе неожиданные эмоции. Если хотите, происходит своеобразное очеловечивание условного танца и классических движений. Танцовщики остаются в пределах того, что предложено Львом Ивановым в белом Adagio, но тело начинает “звучать” более музыкально и современно. Поэтому мне интересно наблюдать, как эти, когда-то “враждовавшие” меж собой стихии, теперь прорастают друг в друге и предлагают нам картину саморазвивающегося мира танца».

Сергей КОРОБКОВ.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

«Весна священная». Хореография: Ян Липин.
Танцевальная компания «Павлин», Китай.
2019.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

ТЕАТР НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР, НО ОН СПОСОБЕН ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ СВОЕЙ УНИКАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ДАТЬ ИМ СИЛЫ И ВЕРУ В БУДУЩЕЕ, ПОТОМУ ЧТО ТЕАТР – ВСЕГДА ПРАЗДНИК. БЛАГОДАРНОСТЬ ЗРИТЕЛЕЙ, ПРИХОДЯЩИХ НА НАШ ФЕСТИВАЛЬ, ИХ ИСКРЕННИЕ, НЕПОДДЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ И АПЛОДИСМЕНТЫ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, СТОЯТ ВСЕХ УСИЛИЙ.

Валерий ШАДРИН,
создатель и Генеральный директор
Чеховского фестиваля (1992–2022)

ЧЕХОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ЕДИНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Хореографические события Чеховского фестиваля – большой особый мир со своей логикой и векторами развития. После 30 лет его работы очевидно, что случайностей на Чеховском не происходило, а вот сенсации открытий – в избытке, причем самой высокой пробы. Весь объем хореографического, движенческого, невербального логично уложился в несколько трендов.

ГЕОГРАФИЯ И ЖАНРЫ

Родившийся в 1992 году, когда смотреть танец можно было только «вживую», Чеховский предложил обоснованный выбор и сосредоточился на лучшем. А дальше, развиваясь,

еще и стал принимать во внимание все реальности цифровой эпохи. Его карта мира разрослась от лесов Амазонии до Мыса Доброй Надежды. Буквально – от «Gnawa» Начо Дуато до «Инала» (ЮАР–Великобритания) Марка Болдуина. А жанровый охват позволяет говорить о драме и хореографии, движенческом театре, театрализованном цирке, оригинальной опере и адаптированном к современной сцене фольклорном действе. Даже сценическое движение, представленное за этот срок на Чеховском, уже вошло в театральные хрестоматии: Москва ахнула,

увидев, как двигались герои античности Теодороса Терзопулоса («Персы», «Вакханки») и Комедии дель арте Джорджо Стрелера («Арлекин, Слуга двух господ»).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИМ. А.П. ЧЕХОВА

Я ТАК ВИЖУ

Чеховский фестиваль немного рисковал, приглашая, например, театр Бартабаса. Зрелище на стыке театра и цирка для людей с хореографической оптикой, подкрепленной музыкой «Весны священной» Стравинского, выглядело реинкарнацией средневекового Конного балета Королевы. Внятно, четко и последовательно Чеховский фестиваль размывал хореографический евроцентризм. Помня, что «классический балет есть замок красоты», он показывал рядом с ним оснащенные wi-fi шалаши из пальмовых листьев (уже упомянутые «Gnawa» и «Инала»), латино-американские салоны тангерос и старинные школы фламенко. Притом он не скатывался в популизм благодаря отсеvu по профессиональным качествам. Причем, если с фламенко российский зритель был знаком, то авторское танго, несмотря на труды Леонида Десятникова и Гидона Кремера в музыке, пришло благодаря фестивалю: «Тангере» Моры Годой из Аргентины, выдержавшей 12 дней аншлагов, и три раза приезжавшей Марии Пахес, удивившей Кармен с отсылками на лирику Сафо и новую японскую литературу. Лояльность фестиваля авторскому взгляду на привычное хорошо иллюстрирует «Золушка» Балета Нюрнберга. Ее хореограф назвал балет Прокофьева «танцевальной пьесой Гойо Монтеро», сделав по сказочной фабуле очень личную историю.

Чеховский постоянно будоражит опусами на стыках культур, демонстрируя, что нордическую сдержанность танца легко принять за буддийскую («Kaze» Компании Тера Сааринена, 2003), французский *nouvelle danse* лихо срastaется с бую («Side B» хореограф Икуйо Курода, 2003), а грузинское многоголосие идеально сочетается с боевым искусством тай цзи цюань («Песни странников» Театра танца «Клауд гейт»). Хореограф последнего Линн Хвай-мин также скрестил традиционные физические практики с Большим Бахом – оказалось, церковное голосоведение сходно с разработкой телесной энергии.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЛЕКТ

Отвечая интересу к французскому *nouvelle danse*, Чеховский в один год с милым придумщиком Даниэлем Ларрье («Рукоделие», 1996) ухнул настоящую бомбу – «May B» Маги Марэн. Этот спектакль стал гвоздем сезона, а вместе со вторым, «Ватерзой», сделал имя жесткой интеллектуалки широко известным в наших широтах. Дальше фестиваль привез интеллектуальные ребусы бельгийца Вима Вандекейбуса и его компании «Ultima Vez», где вместо привычного глубокомыслия высокого искусства предложил постсоветскому зрителю в качестве основы спектакля считалочку. Вызов при полном отсутствии пафоса казался настолько необычным, что уютный радикализм Вандекейбуса полюбился русскому зрителю на долгие годы.

Когда много лет спустя, в 2010 и 2013, Чеховский привез философские «Шерри-Бренди» и «Sho-bo-gen-zo» хорошо известного Москве Жозефа Наджа, его изысканная прихотливость смотрелась уже как родная. Рядом с этими общетеатральными – были радости и сугубо хореографические.

В 2007 в «Сезон Канадского театра» фестиваль представил компанию Мари Шуинар: «Весна священная», «Прелюдия к Послеполуденному отдыху Фавна» или «Хорал» были и сами по себе хороши, но важно, что российский зритель впервые увидел проросшие в танце заветы матери модерн-данса Марты Грэм. Также в 2013, уже распознавая взгляды на мир главных хореографов XX века, зрителю было интересно наблюдать, как в творчестве израильянина Охада Наарина чувствуется влияние Иржи Килиана: Чеховский привез прекрасные «Deca Dance» и «Sadeh21», его совместную работу с «Батшева Данс Компани».

Сверху вниз:

«May B». Хореография: Маги Марэн. Национальный хореографический центр Кретейя. Франция, 1996.

«Kaze». Хореография: Тер Сааринен. Компания Тера Сааринена. Финляндия, 2003.

«Sadeh21». Хореография: Охад Наарин. Батшева данс компани. Израиль, 2013

Сверху вниз:

«Тропический лес». Хореография: Мерс Каннингем. В рамках Турне наследия Мерс Каннингем Данс Компани. США, 2011.

«За 6000 миль». Хореография: Иржи Килиан специально для Сильви Гиллем. Театр «Сэдлерс Уэллс» / Сильви Гиллем Продакшн. Великобритания, 2013.

«Лебединое озеро». Хореография: Мэтью Боурн. Компания Back Row Productions в сотрудничестве с Танцевальной компанией New Adventures. Великобритания, 2022..

ПРИУЧИТЬ СЕНСАЦИЮ

Чеховский фестиваль не претендовал на роль законодателя мод в хореографии, но порой это случалось. Показанный в 2010 году «Бесконечный сад» – приношение Чехову от Начо Дуато и Национального театра танца Испании – обозначил роман хореографа с Михайловским театром. А к своему особому герою Мэтью Боурну с его нашумевшим «Лебединым озером» Чеховский фестиваль подступался долго. Консультировался в том числе у специалистов журнала «Балет», искал возможности. В итоге в 2005 привез «Пьесу без слов» компании «New Adventures» и Национального театра об отношениях хозяина и слуги, и далее «Лебединое» (11 дней аншлагов!), «Портрет Дориана Грея», «Золушка», «Спящая красавица». Талантливые, броские, доступные массам, с объемом и двойным дном для тех, кто готов его видеть. Случилась масштабная и последовательная легитимизация того, что было «непринято», точнее, просто неизвестно – Боурн лихо обходит с национальным фетишем – Королевской семьей, маскулинными лебедями, портретом Черчилля на сцене и Ангелом Золушки в форме Королевских ВВС. Москва уверенно включилась в театральный мейнстрим.

РАССТАВАНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧИ

Чеховский фестиваль стал пунктом прощального мирового турне «Мерс Каннингем Данс Компани» – труппы одного из отцов contemporary dance американца Мерса Каннингема. В турне 2011 года три одноактных балета показали золотой век нонконформизма. Каннингем изобрел случайный выбор движений и тем для танца вместе с великими соавторами, Джоном Кейджем и Энди Уорхолом, их в ту пору обвиняли в дегуманизации искусства. Так раздел contemporary dance на Чеховском прирос серьезным историческим ракурсом.

Самым драматичным за всю историю фестиваля стало лето 2009 года, когда за несколько дней до московских гастролей ушла из жизни Пина Бауш. Два года раньше у Театра танца из Вупперталя был ожидаемый успех с «Мазуркой Фога». Пину в России парадоксально почитали даже через железный занавес, а с перестройкой она стала живой иконой современного театра. 30 июня 2009 года ее не стало, 15 июля труппа показала в Театре имени Моссовета бог весть по какому прозрению запланированный спектакль «Семь смертных грехов» Бертольда Брехта и Курта Вайля, словно бы подводивший черту и под жизнью Пины Бауш, и под развитием немецкого театра XX века.

БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДА

Чеховский стал маршрутом для прощального турне Сильви Гиллем. Мировая звезда, любимица публики, последняя prima ballerina assoluta XX века приехала на Чеховский трижды, что вообще-то большая удача организаторов, балерина известна своим требовательным отношением к производственному процессу. В 2011 публика дивилась «Эоннагате», совместному с Робером Лепажем и Расселом Малифантом балету о светском авантюристе времен Людовика XV, где Сильви уготовила себе главную роль. К следующему фестивалю для великой балерины потрудились живые классики: сагу из трех отдельных балетов «За 6000 миль» ставили Иржи Килиан, Уильям Форсайт, Матс Эк. В 2015 году мировая знаменитость приехала на Чеховский в третий раз, выступления на фестивале стали частью ее прощального турне. На программке красовалась фотография маленькой девочки Сильви, еще не прозревающей ни своей звездной карьеры, ни своей уникальности. Для Сильви Гиллем и ее коллег, помимо Уильяма Форсайта и Матса Эка, ставили танцы актуальный автор Акрам Хан и почти личный хореограф

звезды Рассел Малифант. Вечер получился чуть сентиментальным, со спокойным названием «Жизнь продолжается».

ПУТЬ К ВОСТОКУ

Четырнадцатый фестиваль (2019) включал специальный блок «Китайский театр – почетный гость Чеховского фестиваля». В программе были «Пионовая беседка» Шанхайского центра оперы Куньцзюй, спектакль Шанхайского Большого театра и Шанхайского балета «Эхо вечности», российские зрители впервые увидели Театр танца ТАО, историю кунг-фу на сцене рассказали танцоры и атлеты Труппы Лон Юнь Кунг-Фу (Пекин) Джеки Чана, а Национальный театр Китая представил спектакль «Принц Лань Лин». В данс-программе сияли имена Уильяма Форсайта и Акрама Хана, а также японца Дзэ Канамори и знаменитых хореографов Тайбэя Лин Хвай-мина и Лин Ли-Чен.

Программа постпандемийного Пятнадцатого фестиваля (2021) была сильно изменена, и все же среди 13 спектаклей из 11 стран мира нашлось место танцу. Свои спектакли представили Херман Корнехо («Танго после заката», Аргентина), Мурад Мерзуки («Фолия», Франция), Адити Мангалдас («Жизнь», Индия), Рональд Савкович («Ловцы снов. Хазарский словарь» по мотивам романа Милорада Павича, Сербия). Удивительный спектакль Компании Торо Сааринена (Финляндия) «Возвращаясь к Монтеверди» – на стыке музыки барокко, вокала, танца и визуального искусства прошел в видеоформате.

ПАМЯТИ БОЛЬШОГО МАСТЕРА

Валерий Шадрин – создатель и Генеральный директор Чеховского фестиваля (1992–2022).

Прошлогодний XVI фестиваль впервые прошёл без отца-основателя и был посвящен памяти Валерия Ивановича Шадрина, создателя и генерального директора Чеховского фестиваля с 1992 по 2022 год. Мировая серия из 15 спектаклей разных жанров из 13 стран мира снова выбрала многообразие жанров и форм: были аргентинское танго, чилийская этно-пластика, южноафриканский танцевальный «Реквием», аргентинское танцевальное шоу «Малево Экстрим» и многое другое. Фестиваль, как во время своих первых шагов, вышел из театра на улицу. Для них танцевали артисты индийской танцовщицы Адити Мангалдас

и Балет фламенко Барселоны. А фотовыставка на бульварах итожила программы разных лет. Напомнив, какие люди приезжали на Чеховский фестиваль и с каким азартом они представляли здесь свои версии русской классической литературы. Люк Бонди и Франк Касторф, Тадаси Судзуки и Кристоф Марталер, Матс Эк и Мэтью Боурн, Важди Мувад, Алессандро Серра – все это было, осталось в глазах и в памяти, не кануло бесследно, и дает надежду, что все ещё будет.

Есть давно оформившийся общемировой тренд: цифровой мир все меньше доверяет слову, все больше хочет видеть, чем слышать, распознавать символы на уровне интуиции и, главное, больше чувствовать, чем узнавать. Чеховский, позиционирующий себя как Международный фестиваль высокого уровня, реагирует на тенденцию и идет дальше. Пусть ему будет легче делать своё дело: зрителям, им же приученным к хорошему театру, это крайне нужно.

Лейла ГУЧМАЗОВА.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

Сверху вниз:

«Дикое танго». Хореография: Херман Корнехо. Компания Хермана Корнехо. Аргентина, 2023.

«Кармина Бурана». Хореография: Джлодж Энрике Сеспендес. Театр современного балета Кубы при участии Академического симфонического оркестра Московской филармонии, Хора Минина, Государственной капеллы Москвы им. В. Судакова, Детского хора «Весна», 2023.

«Малево Экстрим». Хореография: Матиас Хайме. Танцевальная труппа Малево. Аргентина, 2023.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА «DANCE OPEN»

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – В ОТКРЫТЫХ ТАНЦАХ

“DANCE OPEN” ИЗ ГОДА В ГОД ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ: ТАНЕЦ ЗДЕСЬ И ВПРЯМЬ ОТКРЫТЫЙ – В ТОМ СМЫСЛЕ, ЧТО ТВЕРДЫЕ ЖАНРОВЫЕ РАМКИ НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. РАЗВЕ ЧТО САМОМУ КРУТОМУ АВАНГАРДУ, КОТОРЫЙ УЖЕ ПОЧТИ И НЕ ТАНЕЦ, СЮДА ВХОД ЗАКРЫТ (ПОКА?). А ТАК МОЖНО УВИДЕТЬ И КЛАССИКУ, И НЕОКЛАССИКУ, И МОДЕРН-ДАНС, И ЭСТРАДУ, ДАЖЕ АКРОБАТИКУ.

Новые Известия, 2012

Фестиваль “Dance Open” («Открытый танец») уже давно стал неотъемлемой частью культурной жизни Петербурга. Основанный в 2001 году балериной Мариинского театра Екатериной Галановой, он действительно открыт для многих: для известных танцовщиков и только начинающей свой путь на балетной сцене молодежи, для студентов и учеников хореографических школ, училищ и академий, для педагогов и репетиторов. Фестиваль интересен для тех, кому важно ознакомиться с основами русской балетной школы, ее системой и методами обучения, а также узнать по возможности больше о жизни европейского балета, его поисках и свершениях, порой

Екатерина Галанова

герметически закрытых для широкого круга любителей и знатоков хореографии.

За годы существования фестиваля Екатерина Галанова выработала его четкую структуру. Все начинается с уроков классического танца, которые в разные годы вели мастера Мариинского театра Геннадий Селюцкий, Любовь Кунанова, Эльвира Тарасова, а в 2012 году уроки давал Артур Митчелл, основатель труппы «Балет Гарлема». Уроки корифеев пользовались огромной популярностью, для участия в них в Петербург съезжались, слетались артисты и студенты разных балетных школ мира – от Панама и Венесуэлы до Екатеринбурга и Владивостока. На уроках педагогам порой приходилось

нелегко: у палки-станка по утрам выстраивались юноши и девушки разных возрастов и возможностей, и нужно было создать такой план урока, который был бы по силам всем участникам. На уроках все понимают друг друга с полуслова, полужеста. Да и языковые барьеры постепенно стираются: помимо французской терминологии, этого «эсперанто» всех танцовщиков, многие иностранные гости скоро узнают, что «Ни пуха, ни пера» – вовсе не охотничья прибаутка, а выражение доброго пожелания коллег. А часто звучавшее там английское “Break a leg” («Сломай ногу») воспринималось не как шепот завистливой соперницы, а как душевное напутствие выходящему на сцену.

Нередко одним из эпизодов фестиваля становился так называемый «детский концерт», проходивший на сцене Театра эстрады или Эрмитажного театра. В нем юные дарования показывали номера, которые сочиняли для них их педагоги или приглашенные хореографы. Здесь можно было блеснуть и техникой танца, и актерским мастерством.

В 2010 году фестиваль установил свою премию – «Санкт-Петербургская балетная премия “Dance Open”»: хрустальная статуэтка явилась копией отлитой в бронзе ступни великой русской балерины Анны Павловой. У премии свои номинации: лучший дуэт, мистер виртуозность, мисс выразительность, гран-при, выбор зрителей. Строгое международное жюри выбирало кандидатов на премию. Первыми лауреатами стали Юргита Дронина, Лука Ветере (Швеция), Херман Корнехо (США). Полина Семионова (Германия), Иван Васильев, Виктория Терешкина, Наталья Осипова (все – Россия).

Многие программы фестиваля посвящались выдающимся танцовщикам, как современным, так и тем, чьи имена навсегда написаны на скрижалях балетной истории. Вечер «Легенды Петербургского балета» возродил в памяти зрителей образы Татьяны Вечесловой, Константина Сергеева, Галины Улановой, Вахтанга Чабукиани. Артисты Мариинского и Михайловского театров исполняли фрагменты из спектаклей прославленных мэтров. Особый интерес зрителей вызвал вечер, посвященный памяти Натальи Дудинской. Замечательная танцовщица, она отдала почти четыре десятка лет преподаванию в Академии имени А.Я.Вагановой (среди ее учениц, напомним, была и Екатерина Галанова).

Широко отметил фестиваль 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа. Почтить память великого хореографа в Петербург приехали со своими программами труппы из Екатеринбург, Амстердама, Монте-Карло, Словении, Женевы.

Событиями в жизни фестиваля были вечера, посвященные Наталье Макаровой, выдающейся балерины мирового масштаба, выпускницы Академии Вагановой по классу замечательного педагога Елены Васильевны Ширипиной. В Музее этнографии была организована выставка фотографий из личной коллекции артистки, а сама героиня возглавила международное жюри по присуждению премии, куда вошли Карла Фраччи, Иван Лиска, Алтынай Асылмуратова, Иван Надь и Юрий Бурлака. Гала-концерт «В честь Макаровой» в 2011 году носил характер лирических воспоминаний. Одиннадцать номеров из репертуара Макаровой, исполняемые артистами петербургских театров, сопровождались комментариями танцовщицы; короткометражные фильмы показывали ее в дуэтах с Энтони Дауэлом, Михаилом Барышниковым, а также

Сверху вниз:

«Балконы любви» (хор. Иксана Рустема). Муниципальный балет Сан-Паулу (Бразилия).

Екатерина Крысанова и Семен Чудин. «Танцемания» (хор. Вячеслав Самодуров). Большой театр России.

Алисия Аматириен и Александр Джонс. «Мона Лиза» (хор. Ицик Галили). Штутгартский балет (Германия).

Слева направо, сверху вниз:

Татьяна Мельник (Национальный Венгерский балет) и Нарсизо Медина (Национальный балет Кубы) в па де де Дианы и Актеона из балета «Эсмеральда».

«Бетховен-Бессмертие-Любовь» (хор. Рауль Раймондо Ребек). Айгерим Бекетаева (Бессмертная любовь) и Бахтияр Адамжан (Людвиг ван Бетховен). Театр «Астана-Опера» (Казахстан).

Кристина Кретова и Игорь Цвирко в «Танго» (хор. Алессандро Каггеджи). Большой театр России.

на репетициях с Роланом Пети и Кеннетом Макмилланом. Из концертных номеров запомнились па де де из «Спящей красавицы» в исполнении Алины Кожокару и Сергея Полунина и сцена из балета «Манон», где страсти юных героев ярко передали Диана Вишнёва и Марсело Гомес.

Русский балет и русское исполнительское мастерство всегда оставались в центре внимания фестиваля. Концертные программы часто создавались из фрагментов в исполнении артистов из Москвы, Петербурга, Перми, Казани, Екатеринбургa. Мастерски создавала Екатерина Галанова смешанные программы, в которых российские танцовщики чередовались с зарубежными, что давало возможность всем участникам продемонстрировать своеобразие своей школы.

**DANCE
OPEN** международный
фестиваль
балета

Разбирая свой архив, посвященный истории “Dance Open”, я снова был поражен числом зарубежных и российских трупп, побывавших за эти годы в Петербурге благодаря интенсивной, неутомимой деятельности фестиваля. Их перечисление заняло бы несколько страниц. И дело не только в числе, но и в том, с каким вкусом, тонким знанием «балетной карты мира», умением находить и открывать новое создавались и формировались программы фестиваля. Команда Екатерины Галановой талантливо собирает все «пуанты мира» и как дар приносит их Петербургу, этой Мекке балетного мира.

Игорь СТУПНИКОВ.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

ОТКРЫТЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНКУРС АРТИСТОВ БАЛЕТА «АРАБЕСК» ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ МАКСИМОВОЙ

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

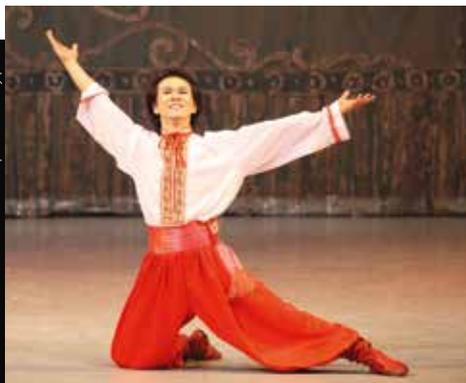
С ТЕХ ПОР, КАК В 1964 ГОДУ БОЛГАРСКИЙ ДИРИЖЕР ЭМИЛ ДИМИТРОВ ПРИДУМАЛ И ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС АРТИСТОВ БАЛЕТА В ВАРНЕ, КОНКУРСНАЯ СЕТЬ ОХВАТИЛА СТРАНЫ ЕВРОПЫ, АЗИИ, США. РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ, КТО ПРОПИСАЛ В СОБСТВЕННОЙ СТОЛИЦЕ ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ В МИРЕ ТВОРЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ – МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС АРТИСТОВ БАЛЕТА И ХОРЕОГРАФОВ, ЕГО СОБРАТЬЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АРТИСТОВ БАЛЕТА И ХОРЕОГРАФОВ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА «МОЛОДОЙ БАЛЕТ МИРА» В СОЧИ, КОНКУРС «РУССКИЙ БАЛЕТ», СОБИРАЮЩИЙ НА НОВОЙ СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ РОССИЙСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ АКАДЕМИЙ, УЧИЛИЩ И КОЛЛЕДЖЕЙ И ДРУГИЕ. НО ВО ВСЕЙ ЭТОЙ ПЕСТРОЙ КОНКУРСНОЙ МОЗАИКЕ ПЕРМСКИЙ «АРАБЕСК» РЕЛЬЕФНО ВЫДЕЛЯЕТСЯ И СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ, И СВОЕЙ АТМОСФЕРОЙ.

«АРАБЕСК»: ЛЕСТНИЦА НА ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП

Своим рождением и именем конкурс обязан деятельности пермского общества любителей балета «Арабеск» и его активному Президенту Евгению Субботину. Общество вело неустанную работу, популяризирующую искусство танца: издавало брошюры, проводило творческие встречи и лекции – пока не дерзнуло собрать в 1986 году на городских подмостках молодых танцовщиков Урала и Сибири. Результат превзошел ожидания, позволив повторить первый удачный опыт в 1988 году. Так, устанавливая периодичность, следующий раз конкурс прошел в 1990 году, став открытым для представителей государственных и частных балетных школ всей России и зарубежья. Идею конкурса поддержали директор Пермского театра оперы балета Михаил Арнопольский и начальник Управления культуры Пермского облисполкома Лидия Лисовенко. Так конкурс вышел на главную академическую сцену Перми. Позднее бразды правления в дирекции «Арабеска» принял Борис Абатуров. При нем в 1994 году конкурс со статусом «открытый» для международного участия получил патронат ЮНЕСКО.

Директор конкурса Елена Завершинская и председатель жюри, художественный руководитель конкурса Владимир Васильев. 2014

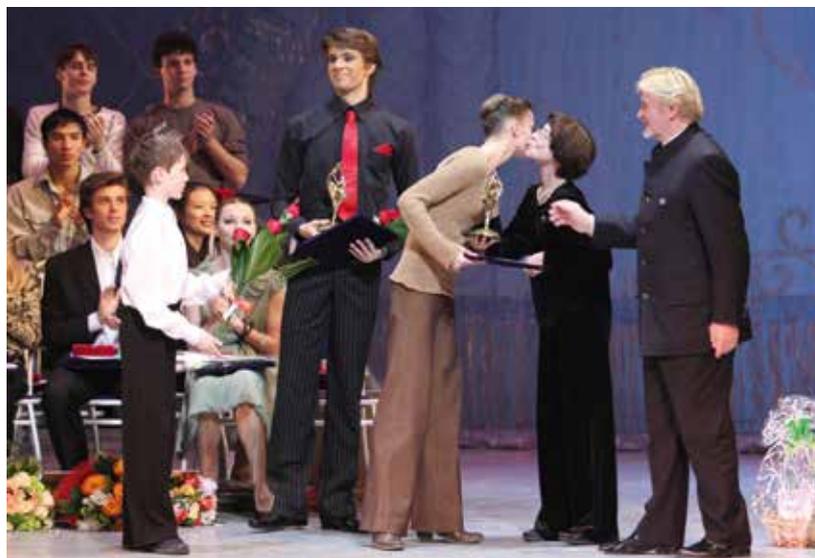
Лауреаты Гран-при
(сверху вниз):
Мориhiro
Ивата (Япония) –
«Арабеск-1992».
Джун Ён Джэ
(Республика Корея) –
«Арабеск-2010».
Ким Ки Мин
(Республика Корея) –
«Арабеск-2012»

За время существования конкурса в нем приняли участие более 1300 молодых артистов балета и учащихся государственных или частных учебных заведений России и стран зарубежья. Кстати, за всю историю конкурса обладателей Гран-при было всего трое: первым высшей награды был удостоен японский танцовщик Мориhiro Ивата в 1992 году, затем в 2010 – танцовщик из Южной Кореи Джун Ён Дже и в 2012 – его соотечественник Кимин Ким.

В разные годы лауреатами конкурса стали уже завоевавшие широкую известность исполнители, в числе которых Виктория Терёшкина, Эгле Шпокайте, Иван Васильев, Дину Тамазлакару, Анастасия Сташкевич, Аманда Гомес, Дмитрий Гуданов, Константин Иванов, Артём Овчаренко, Анжелина Воронцова, Ирина Перрен, Андрей Баталов, Андрей Меркурьев, Эрнест Латыпов, Кирилл Макурин, Никита Четвериков и многие другие.

Дух захватывает от имен деятелей хореографического искусства – артистов, балетмейстеров, педагогов – входящих в состав международного жюри, среди которых: Георгий Алексидзе, Нина Ананишвили (Грузия), Раиса Стручкова, Габриэла Комлева, Вячеслав Гордеев, Николай Боярчиков, Людмила Сахарова, Кирилл Шморгонер, Галина Шляпина, Леонора Куватова, Александр Мунтагиров. Для работы в судейской коллегии слетались из разных уголков мира: из Франции – Милорад Мискович, Сирил Атанасофф; из США – Жак д'Амбуаз, Марат Даукаев, Юрий Зорич; из Японии – Юкари Сайто, Кендзи Усуи; из Болгарии – Вера Кирова, Сильвия Томова; из Великобритании Ирина Баронова; из Германии – Дитмар Зайфферт. Долгие перелеты не пугали Нину Новак из Венесуэлы, Андре Луиса из Канады, Жарко Пребила из Италии, португальца Педро Карнейро...

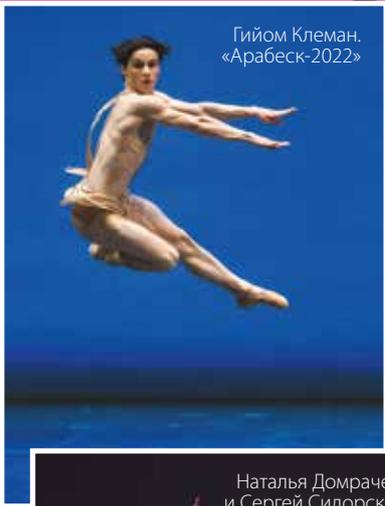
«Арабеск» неразрывно связан с именами Екатерины Максимовой и Владимира Васильева. Еще до того, как в 2012 году «Арабеск» открыл новую страницу своей истории и будучи осененным светлым образом великой русской балерины Екатерины Максимовой – он стал официально называться Открытым российским конкурсом артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой и Гран-при конкурса тоже носит ее имя. Екатерина Сергеевна Максимова возглавляла жюри с 1996 по 2008 год. Поочередно с Екатериной Максимовой занимая кресло председателя, Владимир Васильев продолжает оставаться куратором конкурса, являясь его неизменным художественным руководителем.

Конкурс существует более 30 лет и является одним из старейших в России и мире. За свою историю он посвящался разным событиям в культурной жизни Перми и России: «Арабеск-98» – 275-летию города Перми, «Арабеск-2002» – 130-летию со дня рождения С.П. Дягилева, «Арабеск-2008» – юбилею творческой деятельности легендарного дуэта Екатерины Максимовой и Владимира Васильева, «Арабеск-2010» – памяти великой русской балерины Екатерины Максимовой, «Арабеск-2014» – 75-летию со дня рождения Мариусы Максимовой, «Арабеск-2018» – 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, «Арабеск-2022» – 150-летию со дня рождения С.П. Дягилева, а нынешний «Арабеск-2024» – под знаком 85-летнего юбилея со дня рождения Екатерины Максимовой.

Церемония награждения победителей конкурса «Арабеск-2008». Екатерина Максимова и Владимир Васильев вручают Приз Е. Максимовой и В. Васильева Александре Тимофеевой (III премия) и Кариму Абдуллину (дипломант) – лучшему дуэту конкурса.

Фото – Андрей Чунгомов

Гийом Клеман.
«Арабеск-2022»

Мария Меньшинова
и Никита Четвериков.
«Арабеск-2014»

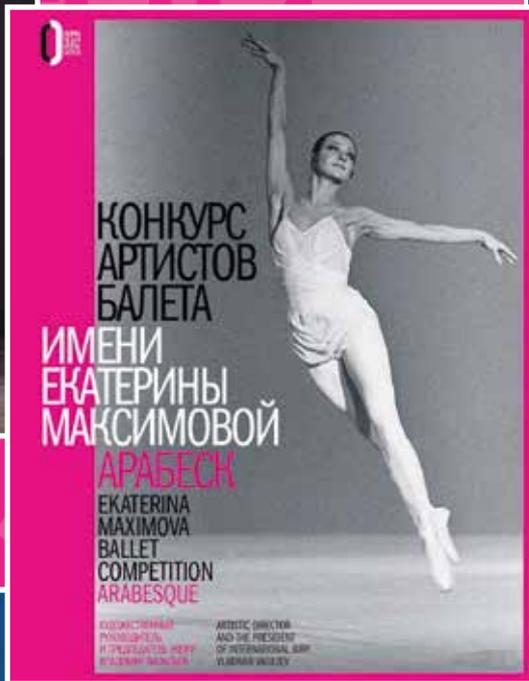

Елизавета Чернова и
Алексей Расторгуев.
«Арабеск-2022»

Фото – Никита Чунгомов

Наталья Домрачева
и Сергей Сидорский.
«Арабеск-2004»

Валерия Кузнецова
и Олег Мангадаев.
«Арабеск-2022»

Фото – Никита Чунгомов

Лири Вакабаяси
и Кубаныч Шамакеев.
«Арабеск-2020».

Екатерина Бортякова
и Артём Белов.
«Арабеск-2002»

Марина Кремнёва.
«Арабеск-2012»

Анна Лаврененко
и Павел Мазуркевич.
«Арабеск-2022».

Елена Коцюбира.
«Арабеск-2006»

Фото – Андрей Чунгомов

Владимир Васильев объявляет результаты конкурса «Арабеск-2008». Члены жюри конкурса (*сидят слева направо*): в первом ряду – Екатерина Максимова, Наталья Ахмарова, Николай Боярчиков, Марат Даукаев (США), Нина Новак (Венесуэла), Вадим Писарев (Украина); во втором ряду – Дже Кын Пак (Республика Корея), Дитмар Зайфферт (Германия), Радук Поклитару (Беларусь), Вера Кирова (Болгария), Владимир Толстухин. Члены жюри прессы конкурса: в третьем ряду – Роберт Уразгильдеев, Юрий Кондратенко, др.; в четвертом ряду – Елена Федоренко и Сергей Коробков.

Бесспорно, основная задача «Арабеска» – открывать новые имена, предоставляя молодежи широкие возможности для успешной карьеры. Не менее важно сохранять богатое наследие классического балета и развивать современную хореографию, являясь творческой лабораторией для хореографов и исполнителей современного танца. Неслучайно в 2014 году в формат конкурса исполнителей добавлены конкурсы хореографов и танцовщиков, исповедующих современные пластические направления. Лавровым венком «Арабеска» увенчаны Елена Богданович, Юлия Репицына, Александр Могилев, Алексей Расторгуев, Константин Кейхель, Павел Глухов и другие ищущие творцы.

Многие годы дирекцию конкурса возглавляет Елена Завершинская, отлившая методику работы в совершенную форму, и уверенно направляет штаб конкурсного корабля к цели. Теплую интонацию в симфонию конкурса вносил пока был жив интеллигентный Игорь Коган, также представлявший дирекцию соревнования. Непростая задача лежит и на ответственном секретаре жюри конкурса. Эту должность занимали Евгения Григорьева и Ольга Кораблина, многие годы – Наталья Левкоева, а с 2008 года – секретариат жюри конкурса возглавляет Марина Панфилович.

Важной отличительной чертой конкурса «Арабеск» является отсутствие отборочного тура или предварительного отбора по видеоматериалам, а также освобождение от вступительного взноса всех российских участников из числа учащихся отечественных учебных заведений.

Кроме того, особенностью пермского конкурса является наличие пресс-жюри, составляемого ведущими российскими балетоведами. Входили в него и иностранцы – японки Мицуко

Миязяки и Эми Хариёма, американка Венди Перрон и итальянец Кристиано Мерло. Первоначально работу жюри прессы направляла Наталья Чернова. Уже традиционно в нем председательствует Сергей Коробков. Вынося собственные независимые вердикты, члены ареопага критиков ведут также работу по оперативному обзору выступлений конкурсантов, публикующиеся на сайте конкурса. Благодаря online-трансляциям всех конкурсных событий с ними могут познакомиться поклонники балета во всех частях света.

Невозможно не отметить гостеприимную атмосферу «Арабеска». Участников и членов жюри размещают в современном отеле «Урал», что в шаговой доступности от театра оперы и балета. В отеле круглосуточно работает штаб конкурса, где внимательные волонтеры всегда готовы помочь с решением любых творческих и бытовых вопросов.

«Арабеск» давно вышел на уровень значимого культурного события России. Сбываются пожелания Владимира Васильева: «Я очень хочу, чтобы «Арабеск» не только продолжил славные традиции недалекого прошлого, но стал еще краше, сильнее в мастерстве своих участников, еще артистичнее и богаче духовно».

Безусловно, «Арабеск», главным активом которого остаётся солидная репутация, являет собой поразительный пример того, как творческое состязание следует использовать для продвижения передовых эстетических и нравственных идеалов. Кроме того, «Арабеск» – подлинный праздник для профессионалов и любителей балета далеко за пределами нашей страны. Праздник объединяющий!

Александр МАКОВ.

Фото предоставлены пресс-службой конкурса

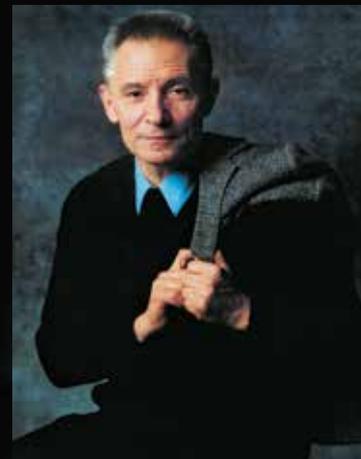
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА «МОЛОДОЙ БАЛЕТ МИРА»

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

«МОЛОДОЙ БАЛЕТ МИРА» – ВСЕ СЛОВА НА МЕСТЕ, И ОБОЗНАЧАЮТ ИМЕННО ТО, ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ. ПУСТЬ КОНКУРСНАЯ СЦЕНА СОЧИ СТАНЕТ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ «МОЛОДОГО БАЛЕТА МИРА» СТУПЕНЬКОЙ В БОЛЬШОЙ МИР БАЛЕТНОГО ТЕАТРА. ПУСТЬ СБУДУТСЯ ИХ НАДЕЖДЫ И ОПРАВДАЮТСЯ НАШИ ОЖИДАНИЯ. ЖИЗНЬ РУССКОГО БАЛЕТА ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬСЯ. ЭТО И ЕСТЬ НАША ЖИЗНЬ.

Ю.Н. Григорович

«МОЛОДОЙ БАЛЕТ МИРА»: ОБРЕТАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» проводится в г. Сочи на сцене Зимнего театра с 2006 г. Ему предшествовали Фестиваль «Молодой балет России» и Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов «Молодой балет России» (Краснодар, 2003, 2004). В организационном плане Конкурс сложился довольно быстро. Он был поддержан Министерством культуры РФ, Администрацией Сочи и Администрацией Краснодарского края, Международной Федерацией балетных конкурсов, Краснодарским Творческим объединением

«Премьера». В 2023 г. – в число учредителей вошел «Росконцерт». За этой констатацией встает многотрудная логистика, в которую вовлечены творческие работники, педагоги, театральные менеджеры, госслужащие.

Каждый из девяти проведенных конкурсов сохранял его базовые положения (три тура по двум возрастным категориям: младшей и старшей) и вместе с тем стремился разнообразить программу включением в нее новых творческих заданий.

Конкурсы имели высокие посвящения – Галине Улановой (2006), Наталии Бессмертновой (2008), 100-летию «Русских сезонов» Сергея Дягилева (2012), писателю,

Участница конкурса Ника Скребкова (Минск, Республика Беларусь) и партнер Артём Баньковский (солист балета Большого театра Беларуси) в Персидском танце из балета П. Чайковского «Щелкунчик», хореография В. Елизарьева.

Лауреаты конкурса «Молодой балет мира» Олег Ивенко (Гран-при, 2014) и его партнерша Кристина Андреева (I премия и золотая медаль, 2012) – сегодняшние звезды ТАГТОиБ имени Мусы Джалиля – на гала-концерте в честь закрытия конкурса. Сочи, 2014

историку балета и создателю Сочинского парка «Дендрарий» Сергею Худекову (2014), композитору Сергею Прокофьеву (2016), Году театра в России (2019), 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева (2021) и 250-летию Московской государственной академии хореографии (2023). Соответственно в условия соревнований вводились вариации из балетов, входивших в репертуар этих балерин, фрагменты из балетов композитора, а также номера, связанные с историческим балетным репертуаром XX века. Это значительно усложняло подготовку к смотру, но никогда не останавливало поток заявок. В девяти конкурсах участвовало в общей сложности около 300 соискателей из 17 стран: России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Венесуэлы, Армении, Италии, Кореи, Азербайджана, Германии, Малайзии, Молдовы, США, Турции, Узбекистана, Японии.

«Молодой балет мира», разумеется, конкурс классического танца, он – высшая цель и средство, его критериями меряется подготовка участников, их способность мыслить образами классики, точно воспроизводить каноническую хореографию, всякий раз обновляя ее с точки зрения сегодняшнего чувства и содержания, личного присутствия. В один из дней минувшего конкурса Валентин Елизарьев ответил на этот вопрос исчерпывающе: *«Классический репертуар не стандартизирует индивидуальность, а раскрывает ее. Обновление всегда идет изнутри и у исполнителей, и у хореографов. Это не быстрый процесс, он занимает годы. Его не надо торопить. Важно понять – не от формы (классической или какой-то иной), а от изначального образа рождается балетное сочинение, танец вообще. Этим они хороши и этим живы. Если ж наоборот, то возникают проблемы актерской органики и проблемы зрительского восприятия. Вернее, невосприятия. Только через исполнителя можно добиться внутреннего роста, и каноническое движение станет вместительным, порой, огромного содержания».*

Да, это всегда оказывается самым сложным и редко кому из участников дается на ранних этапах профессионального развития. Тем не менее ясность поставленных фундаментальных задач рождала азарт и воспитывала характеры. В атмосфере спокойствия и ласковой взыскательности большие мастера

открывали конкурсантам правду о них самих, сегодняшних. И тем направляли их дальнейший путь. Ревизия поспевала как раз вовремя – кто-то заканчивал учебу, кто-то уже был принят в театры и начинал самостоятельную жизнь. И всем требовалось некое подтверждение их собственной состоятельности. Это вообще задача любого конкурса. Но сочинский делал это, во-первых, раз в два года, то есть чаще Московского (проходящего раз в четыре года), во-вторых, в ситуации более неформальной, располагающей к профессиональному общению и обмену опытом.

Ежедневный утренний класс дают прославленные мастера Маргарита Дроздова и Юрий Васюченко, по окончании его идут за стол жюри, где присоединяются к остальным. В минувшем году в жюри работали ректор Московской академии хореографии Марина Леонова (председатель), художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев, художественный руководитель Большого театра Республики Беларусь Валентин Елизарьев, художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев, главный балетмейстер Казахского театра оперы и балета им. Абая Гюльжан Туткибаева, художественный руководитель Марийского театра оперы и балета Константин Иванов, художественный руководитель Сеульского балета Дже Кын Парк и генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов Сергей Усанов.

Собственно, в самой модели Сочинского конкурса нет ничего особенного. Он по меркам других конкурсов еще даже и молод. Но как важно обрести внутренние принципы и атмосферу – они сложились сразу, вполне устоялись со временем и в дальнейшем почти не менялись. Меняются культурные приоритеты вокруг Конкурса, рождается новое отношение к фактам и явлениям в области исполнительства. Зачастую это случается с приходом артистов нового поколения, в том числе, лауреатов «Молодого балета мира», таких, например, как Оксана Бондарева (Гран-при, 2008), Олег Ивенко (2012, Гран-при 2014), Клим Ефимов (2010), Дмитрий Выскубенко (2014, 2016), Алексей Путинцев (2014), Арина Денисова и Ева Сергеенкова (обе – 2019).

Так или иначе, конъюнктурой смотря, его профессиональной идеологией по-прежнему остается стремление создать дополнительную площадку взросления и продвижения артиста. Внутренний строй Конкурса держится таким, каким задал его основатель Юрий Григорович еще в 2006 году. К тому времени он был председателем десятка международных конкурсов по миру. Было очевидно, что современный балет осмысляет себя в том числе через конкурсное движение, оно уже неотъемлемая его часть. И Григорович не считал нужным остановиться на уже заявивших себя конкурсных инициативах.

Помимо Москвы и Варны, как наиболее известных и эффективных конкурсных площадок, было немало других, они не всегда себя оправдывали, некоторые оставались локальным и временным явлением, так и не нарабатывшим собственный авторитет. Все дело в том, чтобы каждый конкурс – как театральная постановка! – был чем-то оригинален. При прочих равных – приемлемой организации и гарантии экспертной оценки. Сочинский в этом отношении развивался, не эксплуатируя привилегии места – благословенного города, своими красотами располагающего к вдохновению. Конкурс внутренне рос, завоевывал авторитет профессионального сообщества; его настрой побуждал к самоотдаче и повторению попыток соревноваться дальше. Младшие конкурсанты выросли, переходили в старшую категорию и вновь появлялись здесь, на сцене Зимнего театра. Но главное, они росли как артисты. Даже от тура к туру, подходя к финалу с куда более осмысленным сценическим результатом.

Конкурс «Молодой балет мира», запуская свой повседневный ход, всякий раз закономерно актуализировал и общецеховые проблемы. Выступления конкурсантов несли на

сцену информацию и о педагогической компетентности своих школ, и об отношении к конкурсу пославших их театров (предоставление костюмов, фонограмм, реквизита), и о характере подготовки современного раздела конкурса; он, как правило, подтверждал самые пессимистичные ожидания, открывая картину деградации самого балетмейстерского сознания. И все это тоже давало необходимые для размышлений и анализа знания балетной реальности.

Внешние события последнего времени добавляют тревог организаторам. Авторитет конкурса теперь удерживается буквально в схватке с обстоятельствами: шаткое финансирование, при этом удорожание логистики, политические, экономические и пограничные барьеры, неуверенность партнеров в своих обязательствах. Тем не менее, Конкурс проведен в 9-й раз в 2023 г. почти без потерь в качестве и без уступок своих программных целей.

В минувшем году Оргкомитет принял около 50 заявок из 8 стран мира: Россия (подавляющее большинство), Казахстан, Беларусь, Республика Корея, Армения, Великобритания, Япония. Пусть прибывшие и выступившие демонстрировали пока школьное старание и выучку, поступаясь раскрытием индивидуальных качеств артистов. Ясно, что многим еще предстоит ими стать. Не будем вменять Конкурсу то, в чем он не повинен. Подчеркнем то, чем он силен – постановкой и сохранением высокой перспективной задачи, верой в конкретный результат и в процесс бесконечного совершенствования. И этой верой он уже в течение 20 лет заряжает всех причастных к Русскому балету.

ЕГО ИДЕИ – В НЁМ САМОМ, ОН САМ СЕБЯ ОБЪЯСНЯЕТ,
ПОСКОЛЬКУ ЗДЕСЬ СТАВИТСЯ ВСЕГДА ГЛАВНАЯ ДЛЯ БАЛЕТА
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И ОБРЕТАЕТСЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ КОНКУРС,
ПОСТАВИТЬ СЕБЯ В КОНТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ И КОНКУРЕНТНУЮ СИТУАЦИЮ, –
ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО ДЛЯ БУДУЩИХ АРТИСТОВ.
В ЭТОМ ШАГЕ НЕ СТОЛЬКО ПОГОНЯ ЗА ОБЪЯВЛЕННЫМИ
НАГРАДАМИ, НО БЕССТРАШНАЯ ЖАЖДА ПРАВДЫ
О САМОМ СЕБЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СВОЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ РУССКОМУ БАЛЕТУ.

Ю.Н. Григорович

Александр КОЛЕСНИКОВ.

Фото предоставлены пресс-службой конкурса

Фото – Юрий Шепяев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ РУДОЛЬФА НУРИЕВА

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

«НУРЕЕВСКИЙ В КАЗАНИ»: АПЛОДИСМЕНТЫ – ПРОШЛОМУ, АПЛОДИСМЕНТЫ – БУДУЩЕМУ

ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА РОДИЛСЯ В 1987 ГОДУ. ЕГО ИСТОРИЯ ОТРАЖАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТЕАТРА БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА. ПАСПОРТ ФЕСТИВАЛЯ МЕНЯЛ ДВАЖДЫ: КОГДА ОБРЕЛ СТАТУС МЕЖДУНАРОДНОГО И КОГДА ПОЛУЧИЛ ИМЯ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА. СЕГОДНЯ «НУРЕЕВСКИЙ В КАЗАНИ» ИЗВЕСТЕН ВО ВСЕМ МИРЕ КАК АВТОРИТЕТНЫЙ БАЛЕТНЫЙ ФОРУМ.

Казань 1987 года разительно отличалась от современной, какой мы любим и какой гордимся сейчас. Красивый и ухоженный город с историческими памятниками и достопримечательностями, приветливыми жителями, не разделенными профессиональными барьерами и неизменно проявляющими щедрое гостеприимство, не случайно называют третьей столицей России: сюда стремятся туристы, здесь собираются спортсмены и меломаны, тут проходят форумы бизнесменов и встречи деловых людей. Казань по праву называют и театральной столицей – любой найдет представление на свой вкус, что в драматических театрах, что в музыкальном – Академическом театре имени Мусы Джалиля, где зимой царствует опера (Фестиваль имени Федора Шаляпина), весной – балет (Фестиваль имени Рудольфа Нуреева). Билеты на спектакли обоих форумов распродаются заранее, поймать «лишний» в день спектакля – практически невозможно.

Так было далеко не всегда. В том же 86-м, когда Шаляпинский фестиваль уже существовал, столицей балета Казань

никто не называл. Успехами труппа могла гордиться, имена ее солистов знали по всей России и за рубежом, но балет как таковой театральной погоды в городе не делал: ходили на него плохо.

В какой-то момент администрация и художественное руководство театра решили ситуацию исправить. По образу и подобию Шаляпинского фестиваля можно провести балетный: пригласить на ведущие партии в спектакли театра звезд, расширить репертуар, привлечь зрительское внимание. Группу энтузиастов составили Рауфаль Мухаметзянов – директор, Лариса Исакова – главный балетмейстер, Юрий Ларионов – замдиректора по организации зрителей. Вскоре к ним присоединилась Наталья Садовская из Москвы.

Наталья Михайловна Садовская – из знаменитой династии артистов Малого театра – 20 с лишним лет прослужила в Большом театре, окончила театроведческий факультет ГИТИСа, стала балетным критиком и организатором целого ряда балетных фестивалей. В Казань приехала и советником,

и консультантом, и кастинг-директором, и режиссером гала-концертов вновь созданного фестиваля. Вплоть до середины 2010-х годов он формировался Рауфалем Мухаметзяновым, Владимиром Яковлевым и ею, Садовской: отменно по вкусу, содержательно по репертуару, прицельно точно по выбору приглашенных исполнителей. Благодаря организаторам Казань увидела уникальных танцовщиков, публика откликнулась – пошла на названия, на имена, включилась в постоянный диалог с театром. Преобразалась вместе с городом. Рос, менялся и сам фестиваль, получивший в 1992 году статус международного. Перемены определялись обстоятельствами, зачастую – непредсказуемыми, но и символическими.

Осенью 1989-го директор Театра имени Джалиля Рауфаль Мухаметзянов отправился в Ленинград, где на сцене Театра имени Кирова должен был выступать Рудольф Нуреев. Легендарного артиста пригласил главный балетмейстер первой ленинградской труппы Олег Виноградов. После долгого и непростого согласования Виноградов и Нуреев выбрали «Сильфиду» Хермана Левенскольда. Балетоманы судачили: «Мы будем аплодировать прошлому». Нуреев не выступал на родной для себя сцене 28 лет, ему шел 52-й год, из-за травм и перегрузок классический текст давался с трудом, но на сцене, по воспоминаниям Жанны Аюповой, танцевавшей оба вечера титульную партию, при выходах Нуреева воцарялась магия, какая давно сделалась фирменным его стилем, и время Нуреева не побеждало. С помощью Нинель Кургапкиной – одной из первых партнерш артиста и педагога-репетитора Аюповой, Мухаметзянову удалось договориться о встрече с «летающим татаринном» – прямо в день спектакля. Уставший гений пошел на контакт: давно хотел побывать на родине матери, а тут повод – принять участие в казанском фестивале. Вояж состоялся в марте 1992, но гость приехал в Казань уже как дирижер: в театре встал за пульт фестивального «Щелкунчика» (главные партии вели Надежда Павлова и Андрей Куделин), в филармонии продирижировал сюитой «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. «Мы аплодируем будущему» – восхищались мастерством Нуреева-маэстро, благословленного на новую стезю Леонардом Бернштейном и Гербертом фон Каряном, казанские меломаны.

Нуреев дал согласие на то, чтобы отныне фестиваль в столице Татарстана носил его имя и пообещал вскоре вернуться, чтобы поставить «Баядерку» Людвиг Минкуса.

«Баядерка» получилась его последним спектаклем, но не в Казани, а на сцене Парижской оперы в том же 1992-м. Премьера прошла 8 октября, через три месяца Нуреева не стало.

В мае 1993-го что-то неуловимо изменилось в облике фестиваля: словно тот, кто благословил форум и дал разрешение на то, чтобы он носил его имя, незримо поселился в стенах театра – наблюдателем, вдохновителем, ангелом-хранителем.

Авторы «Балета» не однажды цитировали знаменитое нуреевское «В каждом, кто выйдет на сцену после меня, будет жить частичка меня», и совсем недавно на страницах журнала мы задавались вопросом: о чем это?

«Можно гадать, но безусловно в этих словах одно: каждый, кто связал свою жизнь с балетом, театром, сценой, – без упорства, одержимости и постоянного самосовершенствования подняться на вершины не сможет. Это умение расти и

Сверху вниз:

Первая встреча Рауфали Мухаметзянова с Рудольфом Нуреевым. Ленинград, Кировский театр, ноябрь 1989.

Рудольф Нуреев за дирижерским пультом. ТГАТОиБ имени Мусы Джалиля. Казань, 1992.

Рудольф Нуреев с Надеждой Павловой и труппой театра после спектакля «Щелкунчик». Вторая слева – Наталья Садовская. 1992

меняться, наращивать мастерство и расширять образное поле партии-роли. «Частичка меня...» – право говорить со зрительным залом от себя, а не оставаться в профессии благополучным копиистом».

Формула Нуреевского фестиваля проста и сложна одновременно. Казалось бы, в афише, составляемой из классических балетов репертуара Рудольфа Нуреева («Баядерка», «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица» etc.) – практически всей «золотой коллекции» Мариуса Петипа, счастливо соседствующей с современными постановками, созданными в казанской труппе, что называется, с чистого листа, и обретенными через признание зрителей и критиков статус раритетов, нет ничего сверхудивительного. От труппы, воспитанной Владимиром Яковлевым и педагогами-репетиторами Луизой Мухаметзяновой, Валентиной Прокоповой, Еленой Костровой, конечно же, требуются немалые усилия, чтобы на протяжении фестивального полумесца выглядеть так, как она неизменно выглядит: ансамблево слаженной, виртуозной, вдохновенной – что в кордебалетных сценах, что – в разнообразных сольных. Но усилия эти не видны даже скептикам, снаряжаемым доброхотами-издателями на инспекции фестивального дела. Ворчат, ничтоже сумняшеся могут обидеть, но настоящих аргументов «против» предъявить не могут под бурей и натиском зрительских ликований. Владение хореографической грамотой и выверенным художественным стилем ставят перед критиками надежные барьеры. Другой вопрос – и в нем сложность – как совместить безупречный строй отрепетированного спектакля с гостевым режимом: ведь в каждом фестивальном балете главные партии, а зачастую и партии первых, вторых солистов и корифеев ведут приглашенные исполнители – сияющие звезды и восходящие, опытные мастера и заявившие только-только о себе молодые – лауреаты всевозможных балетных конкурсов. Собственно, вопрос в том и состоит: как добиться совпадения индивидуальных трактовок гостей с «готовой» драматургией спектакля из текущего репертуара театра.

Тут нужна не только напряженная репетиционная работа, тут важен выбор индивидуальностей, интерпретаторов и их «поселение» в живом спектакле. Не всегда получается предугадать, сойдутся ли мотивы, сольются ли трактовки, но в самом процессе соединения и заключается эффект новизны, определяющей интерес публики, труппы, гостей, в широком понимании – долгожительства фестиваля.

Нуреевский в Казани – живая панорама современного исполнительского искусства, по которой можно: проследить – как и что меняется в хореографическом театре; оценить – насколько безграничны возможности классики, таящей в себе сотни нераскрытых кодов для артистов и зрителей; узнать – о смене «интонационных словарей» поколений хореографов и исполнителей, чтущих традиции и готовых на поиски современных пластических выражений.

Пожалуй, объединение эти знаковых глаголов – «проследить», «оценить», «узнать» – и образует уникальную ауру

Сверху вниз:

Кристина Андреева (Одиллия) и Ильнур Гайфуллин (Принц Зигфрид) в балете «Лебединое озеро».

Аманда Гомес (Одетта) и Вагнер Карвальо (Принц Зигфрид) в балете «Лебединое озеро».

Александра Елагина (Принцесса Флорина) и Олег Ивенко (Голубая птица) в балете «Спящая красавица».

Нуреев-феста, ибо все они неизбежно, приводят к главному – художественному открытию.

В таблицу «открывателей» истории Нуреевского золотыми буквами записала имена Екатерины Максимовой, Габриэлы Комлевой, Ирины Хакимовой, Кайе Кырб, Ульяны Лопаткиной, Светланы Захаровой, Натальи Осиповой, Олеси Новиковой, Виктории Терёшкиной, Екатерины Кондауровой, Марии Александровой, Оксаны Скорик, Сары Саммерскейл, Доротеи Жильбер, Анаис Шелендер, Владимира Васильева, Никиты Долгушина, Владимира Кириллова, Виталия Бортякова, Дениса Матвиенко, Леонида Сарфанова, Дину Тамазлакару, Нурлана Канетова, Михаила Тимаева, Николая Цискаридзе, Сергея Полунина, Кимина Кима... Этот ряд – далеко не полный – следует дополнить другим – рядом гастрольных проектов, неизменно сопровождающих фестивальный марафон (труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Украины, Беларуси, Германии, США) и увенчать наградным листом: Рауфаль Мухаметзянов, Наталья Садовская и Владимир Яковлев – за выдающийся вклад в фестивальное движение удостоены именных призов «Душа танца».

Теперь в лауреатах – сам фестиваль, и в шуме аплодисментов не теряются самые дорогие – аплодисменты Нуреева.

Сергей КОРОБКОВ.

*Фото предоставлены
пресс-службой фестиваля*

Сверху вниз:

Коя Окава (Золотой Божок)
в балете «Баядерка».

Кристина Андреева (Китри)
и Кимин Ким (Базиль)
в балете «Дон Кихот».

Михаил Тимаев (Дух хана Батыя)
в балете «Золотая Орда».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС СОЛЬНОГО ТАНЦА ИМЕНИ МАХМУДА ЭСАМБАЕВА

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

МАХМУД ЭСАМБАЕВ – ИКОНА МИРОВОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА, ЧЬЕ ВЛИЯНИЕ ОЩУЩАЕТСЯ И В НАШИ ДНИ. ОН ПРОСЛАВИЛСЯ СВОИМ ВИРТУОЗНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ТАНЦЕВ НАРОДОВ МИРА, ЗАВОЕВАВ ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ. МАХМУД ЭСАМБАЕВ ВНЁС ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СССР И РОССИИ. ЕГО ИМЯ ЗНАЮТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ.

«БЕЗ КУЛЬТУРЫ НЕТ НАЦИИ» – ЭТИ СЛОВА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АХМАТА КАДЫРОВА ОБЪЯСНЯЮТ ВСЁ, И ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС СТАЛ ЧАСТЬЮ ВОПЛОЩЕНИЯ ЭТОГО ЛОЗУНГА.

«ФЕСТИВАЛЬ МАХМУДА ЭСАМБАЕВА»: ГАРМОНИЯ ТАНЦА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СЦЕНЕ

В конце прошлого года в культурной жизни Грозного произошло знаковое событие – ему присвоен статус культурной столицы России 2025 года. В связи с этим Министерством культуры Чеченской республики планируются амбициозные проекты в области культуры, туризма, транспортной инфраструктуры, разрабатываются культурно-образовательные проекты Грозного как «Культурной столицы 2025 года». Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что Грозный – город, насыщенный

разного рода мероприятиями. В нём проходят фестивали, концерты, спортивные соревнования, экскурсионные туры и другие интересные и захватывающие события.

Одной из изюминок столицы Чеченской Республики является Международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева, который проводится в Грозном Региональной общественной организацией «Всемирный конгресс чеченского народа» под патронажем Министерства культуры Чеченской Республики при организационной и финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Чеченской Республики.

Образец чеченской культуры – ансамбль «Вайнах».

Свою историю фестиваль ведет с 2009 года.

«Кто бы мог подумать, что вскоре после завершения боёв в 2009 году в городе, где забором закрывали разрушенные дома чуть ли не целых улиц, руководство Республики объявит о проведении праздника танца. И не просто танца, а танца, посвящённого памяти великого артиста Махмуда Эсамбаева. И содержанием этого праздника, его главным действующим лицом будут танцы народов мира, – вспоминает Валерия Уральская (главный редактор журнала «Балет», заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Чеченской Республики, бессменный председатель жюри с самого первого конкурса в Грозном). – Я и представить не могла, что многолетние дружеские отношения с Махмудом Эсамбаевым приведут меня на первый конкурс. Участниками соревнования тогда были в основном артисты ансамблей Северных Кавказских республик, а членами жюри – представители министерства культуры Чеченской Республики, детско-юношеского ансамбля танца «Ватан» Республики Дагестан, представители редакции журнала «Балет» и другие деятели культуры. В итоге соревнования равные баллы набрали гости из Кабардино-Балкарии и хозяева – артисты ансамбля «Вайнах». Здесь проявилось качество высокой нравственной культуры: хозяева уступили право на Гран-при красивой паре артистов Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» из Нальчика. В номинации «Эстрадный танец» первое место занял Государственный ансамбль танца «Вайнах». Лауреатом в номинации «Народный танец» стал Государственный ансамбль песни и танца «Нохчо». И уже к следующему конкурсу определились основные черты условий участия в конкурсе».

Махмуд Эсамбаев создал свой моно-театр танцев народов мира. Именно театр, так как каждый номер из его репертуара, это не просто танец – это завершённая художественная миниатюра. В свои постановки он вкладывал знания балетного искусства, которому отдал ряд лет, исполняя ведущие роли в балетах, таких как Абдурахман в «Раймонде», хан Гирей в «Бахчисарайском фонтане», Злой гений в «Лебедином озере», Клод Фролло в «Эсмеральде» и ряд других. Прекрасное владение характерным танцем (испанский, мазурка, венгерский) определили культуру отбора и образности танцев разных народов.

Для конкурса было принято две номинации: соло и парный танец. А выразительные средства могут быть – народно-сценические, современные или классические танцы. С каждым годом количество участников быстро увеличивалось. Участвовать приезжали артисты из России, Казахстана, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджана, Турции, Болгарии, Латинской Америки, Белорусии, Украины.

Появилась и церемониальная традиция: перед открытием праздника по красной ковровой дорожке вслед за жюри в здание ансамбля «Вайнах» торжественно проходят представители всех приехавших стран в национальных костюмах с национальными флагами. На последнем конкурсе, прошедшем в конце 2023 года,

Призы Международного фестиваля-конкурса имени Махмуда Эсамбаева.

Сверху вниз:

Махмуд Эсамбаев в народном танце «Ловзарг» (чеченский вариант «Лезгинки»).

Танец Махмуда Эсамбаева «Золотой бог».

Махмуд Эсамбаев в русском народном танце.

На странице 32:

Танцевальная мозаика участников фестиваля-конкурса разных лет

на протяжении всего пути их сопровождали фигуры самого Махмуда Эсамбаева в его главных партиях. Они вносили ноту сопричастия главного героя к событию.

Участники фестиваля поочередно приветствовали зрителей и поднимались на сцену, создавая яркий букет национального хоровода друзей. Праздничный концерт главных коллективов Республики открывался видеопроекциями танцев самого Махмуда Эсамбаева и перерастал в яркие картины выступлений ансамблей «Вайнах», «Нохчо», детских и юношеских коллективов.

В этом году Фестиваль отмечает свое 15-летие. За эти годы главный приз завоевывали артисты из России (Москва), Белоруссии (Минск) и блистательные артисты Республики Чечня. Нельзя не отметить, что главный приз Гран-при много лет,

свое искусство друг другу и зрителям, как праздник дружбы, рождая хоровод в честь Махмуда Эсамбаева. Чествование победителей завершилось грандиозным гала-концертом в Концертном зале ансамбля «Вайнах» лучших танцовщиков Фестиваля. Кавалькада по проспекту имени Махмуда Эсамбаева привела к праздничному столу, где участники фестиваля-конкурса поочередно танцевали уже не на сцене, а для себя самих народные танцы. Это был животворящий акт, рождённый от сердца народа друг другу. В этом проявлялась вечная традиция народного искусства танца.

Кроме популяризации творчества народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева фестиваль-конкурс неизменно исполняет важную творческую миссию, в задачи которой входят: сохранение традиций национальной хореографической

обращаясь с поздравительной речью к участникам и публике, вручал сам глава Республики Рамзан Кадыров.

На последнем XIV фестивале-конкурсе достойно, эмоционально и пластично была представлена хореографическая композиция пары из Донецкой Народной Республики – Виктории Губриной и Романа Белгородского, которая принесла им заслуженное Гран-при.

Из года в год Фестиваль служит укреплению культурных взаимоотношений между народами. В 2023 году участниками фестиваля-конкурса стали 114 танцоров из 13 стран мира и 39 регионов России.

Председатель жюри Валерия Уральская отметила: «Главный итог успеха конкурса – радостные лица участников, буквально утопающих в цветах, и их выступление, дарящее

культуры народов России и зарубежных стран; выявление, поддержка и развитие творческого потенциала одаренной молодежи; формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения на примерах лучших образцов классического, народного и современного танца; развитие межнационального и международного обмена творческими достижениями в области хореографии.

Международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева по праву достоин быть отмечен призом «Душа Танца» журнала «Балет».

*Диана МАГОМАДОВА, Асет МУРТАЗАЛИЕВА.
Фото предоставлены пресс-службой
фестиваля-конкурса*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «OPEN LOOK»

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «OPEN LOOK / ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД» В 2023 ГОДУ ОТМЕТИЛ 25-ЛЕТИЕ. ВЫРОСШИЙ ИЗ ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, ЗА ЭТИ ГОДЫ ОН ПРЕВРАТИЛСЯ В ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ФОРУМОВ, СПОСОБНЫХ ПОЗНАКОМИТЬ С АКТУАЛЬНЫМИ ТРЕНДАМИ И ЯРКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ СО ВСЕГО МИРА, А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ХОРЕОГРАФОВ. СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНЫМ: «OPEN LOOK» НЕ ТОЛЬКО МЕНЯЕТСЯ, ОТКЛИКАЯСЬ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, НО И САМ ЗАДАЕТ ВЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ, ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА. ОДНО ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ – ЭТО СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГОРЕНИЯ СВОИМ ДЕЛОМ И ПО-СЕМЕЙНОМУ ТЕПЛОЙ АТМОСФЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ. ЗАСЛУГА В ЭТОМ ПРИНАДЛЕЖИТ НАТАЛЬЕ И ВАДИМУ КАСПАРОВЫМ, СОЗДАТЕЛЯМ И БЕССМЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ «OPEN LOOK», А ТАКЖЕ КОМАНДЕ ВЛЮБЛЕННЫХ В СВОЕ ДЕЛО ПРОФЕССИОНАЛОВ, КОТОРУЮ ОНИ СОБРАЛИ ВОКРУГ СЕБЯ.

OPEN LOOK: ФЕСТИВАЛЬ КАК ЭКОСИСТЕМА

НАЧАЛО

Фестиваль возник в 1999 году как образовательный проект. Тогда на карте отечественного современного танца заявили о себе такие ныне титулованные компании, как петербургский Театр танца Александра Кукина, пермский Балет Евгения Панфилова, Челябинский театр современного танца, столичный «Русский камерный балет «Москва»» (в настоящее время – Балет Москва), екатеринбургские «Провинциальные танцы». Однако многим отечественным танцовщикам и хореографам еще не хватало профессиональной базы, владения разнообразными техниками современного танца. Важным шагом на пути восполнения этого пробела и стал «Open Look». «Нам очень хотелось открыть что-то абсолютно новое. Ведь первые модернисты были сродни закрытому обществу масонов, владевших какими-то тайными знаниями. Мы практически создавали

«то – не знаю что» и шли «туда – не знаю куда». Это сейчас – включил подкаст и слушай все о секретах менеджмента. Тогда ничего подобного не было, все надо было изобретать», – рассказывает директор фестиваля Вадим Каспаров.

Разумеется, «Open Look» возник не на пустом месте, он вобрал в себя опыт предшественников. Это легендарный IFMC – первый международный фестиваль современной хореографии на всем постсоветском пространстве (в 2024 году IFMC состоится в 35-й раз). Это выездная сессия ADF (American Dance Festival) в Москве в 1992 году, ставшая, по словам исследователя Екатерины Васениной, «инициацией для первого поколения хореографов российского современного танца». Это отечественные форум «Искусство движения и танца на Волге» в Ярославле (с 1993 по 2012), Международный фестиваль современного танца и крупные образовательные проекты в Волгограде (с 1994 по 1999). Наталья и Вадим Каспаровы везде бывали, наблюдали, учились, перенимали лучший опыт.

«Черный сад».
Хореограф: Валерия Каспарова
/ Компания современного танца
«Каннон Данс». Фото – Евгения
Матвиенко.

Вверху справа:
Вадим и Наталья Каспаровы.
Фото – Нина Данилина

Первоначально “Open Look” проходил в формате летней школы современного танца с соответствующим названием – “Summer Dance Workshops” (название “Open Look” появится в 2000 году), а первым приглашенным педагогом стал легенда бродвейского джаза, американец Фил ЛаДука. Именно тогда начинается история еще одного важного для Каспаровых проекта – танцевальной компании «Каннон Данс», в 2022 году перешагнувшей рубеж в четверть века.

За 25 лет в мастер-классах “Open Look” приняло участие свыше 600 педагогов со всего мира. Так фестиваль убеждал и демонстрировал, что современный танец – профессиональное искусство и ему необходимо учиться. Образовательная программа “Open Look” – это всегда многообразие авторских техник, взглядов на танец, приемов работы с телом, движением и пространством. Это всегда лучшие педагоги с большим опытом преподавания и постановочной деятельности. «Для нас очень важно, что опыт, знания, техники, полученные на мастер-классах зарубежных педагогов, остались в телах русских танцовщиков, стали профессиональной базой для их собственного творческого роста», – говорит художественный руководитель фестиваля Наталья Каспарова.

ФОКУС: МИР

С первых лет генеральной линией художественной политики “Open Look” является открытость мировым тенденциям развития современного танца. Танцперформанс, «новый цирк», танцевальный, физический и визуальный театр, сайт-специфик, VR-перформанс, кинотанец (именно “Open Look” в 2001 впервые познакомил Россию с этим междисциплинарным жанром) – впечатляющее многообразие форм и направлений зарубежного контемпорари – фестиваль представил отечественной публике одним из первых. Первой стала танцевальная компания «Билл Янг и танцоры» (США), за которой последовали Жозеф Надж (Франция), Каори Ито (Япония), компании Теро Сааринена (Финляндия), Йо Стромгрена (Норвегия), Вима Вандекейбуса (Бельгия), Рассела Малифанта (Великобритания), Фуфуа д’Имобилите (Швейцария), «Кибуц» (Израиль), Нидерландский театр танца-2 и многие другие именитые хореографы и коллективы.

Примечательно, что фестиваль не просто знакомил с отдельными компаниями и самобытными авторами, но всегда старался представить многокрасочную палитру современного танца той или иной страны. Так возник регулярный проект “Look@Dance”, в рамках которого состоялись вечера, посвященные танцевальному искусству Израиля, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Великобритании.

Одной из самых резонансных стала программа «Фокус Корея» (2019), впервые в России представившая широкую панораму южнокорейского современного танца. При всем разнообразии постановочных

Фото – Антон Сенько

Фото – Нина Данилина

Фото – Нина Данилина

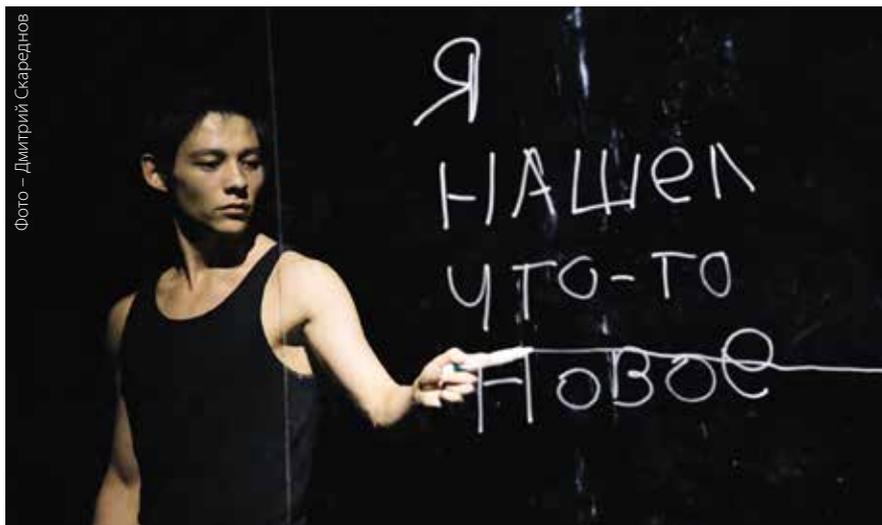

Фото – Дмитрий Скарреднов

Сверху вниз:

Мастер-класс Галины Грачевой.

«Вместе поодиночке». Хореограф: Виктория Арчая / Libertatem.

«Бессердечность». Хореограф: Лилит Акопян (Армения-Германия) / Компания современного танца «Каннон Данс».

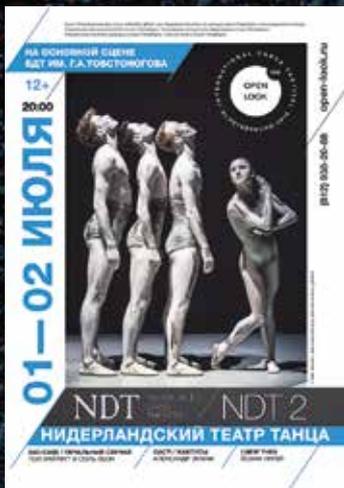
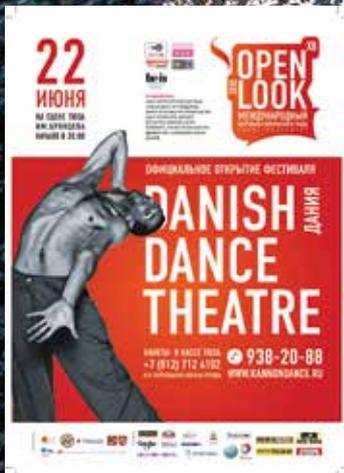
«Куб невыразимый». Хореограф: Игор Киров (Северная Македония) / Компания современного танца «Каннон Данс».

«Инфанта». Хореограф: Дарья Вергизова / Театр современной хореографии «Балет. Театр».

Слева, сверху вниз:
Афиши фестиваля 2010 и 2015 г.

Фото – Дмитрий Скарелнов

ФЕСТИВАЛЬ ПОЛНОСТЬЮ
ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ:
ОН ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПУТИ,
ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ИМЕНА,
СОБЫТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА.
ОН ФОРМИРУЕТ ВЗГЛЯД –
ОТКРЫТЫЙ ОПЫТУ МИРОВОЙ
ХОРЕОГРАФИИ И НЕ ТЕРЯЮЩИЙ ИЗ
ВИДУ БОГАТСТВО СОБСТВЕННЫХ
ТАНЦЕВАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ
ТРАДИЦИЙ.

приемов, лексики, идей, показанные спектакли крупным планом продемонстрировали одну важную особенность: то, насколько разнообразными способами мировой танцевальный опыт можно соединять с особенностями собственной культуры, создавая на этой основе современные и оригинальные по стилистике произведения.

Даже на прошлогоднем фестивале, вопреки сложностям международной коммуникации, организаторам удалось представить постановки зарубежных хореографов. В частности, настоящим подарком публике стало соло ТуЕ Марко Геке в исполнении солистки балетной труппы Ганноверской оперы Лилит Акопян, которая, к тому же оказалась самобытным хореографом. Ее «Бессердечность», вдохновленная философскими трудами Ханны Арендт, превратила артистов «Каннон Данс» в коллективное тело, движущееся с поразительным и пугающим своей агрессивной неумолимостью единством.

ФОКУС: РОССИЯ

Помимо развития международных контактов, фестиваль из года в год терпеливо и незаметно делал очень важную работу: возводил фундамент отечественного современного танца. Когда же российские компании смогли на равных вести диалог с зарубежными коллегами, организаторы решили показать их лучшие работы профессиональному сообществу и широкой публике. Таким образом стала Национальная платформа современного танца и театра Russian Look, регулярно проводимая фестивалем с 2015 года.

Отечественный контемпорари оказался в фокусе и юбилейного «Open Look». 17 постановок (большинство из которых – премьеры) коллективов из разных уголков страны продемонстрировали впечатляющий срез того, что сегодня происходит в российском современном танце. Главным

«Пена дней» / Инженерный театр АХЕ.

событием фестиваля стала приуроченная к юбилею премьера «Диалогов» Челябинского театра современного танца (хореография – Ольга Пона в соавторстве с артистами). Тему о сложностях коммуникации, (не)понимании и стремлении быть услышанным хореограф облекла в технически и технологически совершенную форму. Центральным сценографическим объектом стала гигантская стенка-экран (сценография – Ольга Пона, видео – Владимир Вдовенко), на который проецировались цитаты из Платона, Хармса, Паустовского, Жванецкого и с которым работали танцовщики, ловко переминаясь по его мерцающей поверхности вопреки законам гравитации.

Важной стратегической задачей «Open Look» является поиск и поддержка молодых хореографов. Достаточно упомянуть Ксению Михееву, чьи первые работы стали резонансными во многом благодаря фестивалю. Именно при поддержке «Open Look» и Дома танца «Каннон Данс» был создан спектакль «Последнее чаепитие», принесший молодому автору первую «Золотую маску». Сегодня Ксения Михеева руководит собственной танцевальной компанией.

На решение актуальных, жизненно важных вопросов развития пластического эксперимента направлен Форум современного танца, прошедший в 2023 году в рамках фестиваля во второй раз. На протяжении трех дней его участники обсуждали, зачем современный танец современному театру, механизмы устойчивости и перспективы фестивального движения, как развивался отечественный контемпорари на протяжении трех десятилетий и какое у него будущее. Форум собрал опытейших профессионалов со всей России – директоров театров, продюсеров, руководителей компаний и

фестивалей, хореографов. Онлайн-трансляция события в социальной сети ВКонтакте привлекла к нему многотысячную аудиторию.

“OPEN LOOK” И ВОКРУГ

Выросший из частной затеи энтузиастов, фестиваль сформировал вокруг себя целую экосистему, куда входят проекты «Пластика слова», «Диалоги. Танец и музыка Кореи и России», «Dance Universe» (проект, посвященный современному танцу в студенческой среде), Фестиваль Санкт-петербургского современного танца «Пятилетка», программа сольных танцевальных высказываний «Solo Soul», Международный фестиваль современного танца для детей «Dance4kids», наконец, издание альманаха современного танца «Открытый взгляд».

Кроме того, «Open Look» стал отправной точкой для многих других значимых инициатив в сфере современного танца, в том числе за пределами России. Крупнейший из них – Международный фестиваль современного танца «SumMeet» в Ереване, созданный по модели «Open Look» и при непосредственном участии его организаторов.

Фестиваль полностью оправдывает свое название: он открывает новые пути, точки взаимодействия, имена, события и возможности развития современного танца. Он формирует взгляд – открытый опыту мировой хореографии и не теряющий из виду богатство собственных танцевально-пластических традиций.

Светлана УЛАНОВСКАЯ.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ «CONTEXT. DIANA VISHNEVA»

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

context

ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ И СМЫСЛОВ

В 2022 году Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva встретил 10-летие в виде, который отличался от того, что публика и танцевальное сообщество привыкли видеть. Сначала в Москве, потом и в Петербурге каждую осень проходил насыщенный форум, который совмещал зарубежную программу, образовательные проекты и работу с российскими авторами. В юбилейный год фестиваль, как феникс, возродился в новом виде. Все хореографы во многом выражены командой. Собственная проектная танцевальная труппа. Оригинальные постановки. Но так ли радикально изменился Context?

За декаду у смотра сформировался узнаваемый облик. Много зарубежных трупп. Часть – знаменитые и впервые в России. Много легендарных хореографов. Светская публика. Статусные площадки – от остромодного Гоголь-центра до благопристойного МАМТа и намоленной исторической сцены Мариинского театра. Обязательные гала, где главной звездой была Диана Вишнёва, основательница и арт-директор. Рядом – молодые российские хореографы, которые ежегодно собирались на Конкурс. Мастер-классы, кино, разговоры с артистами со всего света.

Зимой 2022 года прежняя конструкция Context перестала существовать. Фестиваль с уникальной скоростью, когда программы собирают заранее за полгода – переориентировался. Юбилейный сезон доверили хореографам, которые уже сотрудничали со зрителем, и собрали полноценную программу. Со стороны это могло казаться чудом, подвластным лишь Диане Вишнёвой, результатом ее выдержки и хорошо собранной команды.

СВЕТ И СООБЩЕСТВО

Чтобы понять, чем стал фестиваль за 10 лет, в чем его вклад и каков его путь, нужно вернуться в 2013 год. Первая программа: три дня, за которые показали 10 спектаклей, 5 трупп со всей Европы, 4 молодых хореографа. Context описывали тогда скорее как светское событие. Начинание прима-балерины Дианы Вишнёвой, признанной за мастерство в классике. Люди шли увидеть, как танцует Диана, – и заставляли в том числе современные спектакли, которые наполнили афишу. Газеты с гораздо большим удовольствием описывали высокопоставленных гостей, чем постановки.

Фестиваль родился в момент, когда в Москве современное театральное искусство буйно зацвело, а танец не совсем поспел за этим. 2013 год: в Москве культурой руководит Капков. Кирилл Серебренников только что открыл «Гоголь-центр». Борису Юхананову передали Театр имени Станиславского – скоро он превратится в «Электротheater». И в этой среде одна из лучших российских балерин создала смотр современного танца. Не для своих.

СЕГОДНЯ CONTEXT – ЭТО ОЩУЩЕНИЕ ДРУГОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ, ОСМЫСЛЕНИЕ НОВЫХ СЕБЯ И ПОИСК НОВОГО ДЛЯ СЕБЯ КОНТЕКСТА. В РАМКАХ ГЛАВНОЙ ТЕМЫ 2024 ГОДА НАМ ИНТЕРЕСЕН ПОИСК ФИЛОСОФСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ, ВЕДЬ ТАНЕЦ И АРХИТЕКТУРА ВО МНОГОМ СХОЖИ. КАК В ТАНЦЕ ВАЖЕН ПЕРЕЖИТЫЙ ТЕЛЕСНЫЙ ОПЫТ, ОБЫЧНО НЕВИДИМЫЙ ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ, ТАК И ДЛЯ НАС В АРХИТЕКТУРЕ ПОЛЕЗНА ТА ПРАКТИКА, ЧТО ЛЕЖИТ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ, ВЫРАЖЕННЫМ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТАТИЧНОЙ ФОРМЕ. ТЕМА АРХИТЕКТУРЫ СЕГОДНЯ РАСКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ НАС САМИХ В ВОПРОСАХ: ГДЕ НАША ТОЧКА ОПОРЫ И КАКОЙ ЛИНИЕЙ НАМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ. И МЫ НАЧИНАЕМ ЭТОТ ПОИСК.

Диана Вишнёва,
основатель и художественный
руководитель фестиваля

Фото – Иван Кайдаш

Не маргинальный. Не сугубо профильный. Для всех – в первую очередь для тех, кто еще не знаком с contemporary dance.

Чтобы реализовать затею понадобились уловки. Одной из них стала сама Вишнёва. Она не только вдохновительница, смелая, умная артистка, которая на себе почувствовала, зачем пускаться в путь из классической хореографии в современную. Она – бренд. Первые годы Context был фестивалем имени Дианы. Шли не на программу, а доверяя ее вкусу и чутью. И, конечно, увидеть любимицу. Через себя, танцуя Килиана, ван Манена, Наарина, Вишнева приучала зрителей смотреть непривычную хореографию.

ИМЯ CONTEXT

Фото – ANGLERRECINEMA

На то, чтобы «фестиваль Вишнёвой» превратился в «фестиваль Context», ушло не много времени. Уже к 5-летию Context сам по себе был брендом. Он вырос в большой фестиваль на два города, привез в страну несколько ключевых трупп и открыл авторов, которые стали заметными уже вне сотрудничества с «родным гнездом».

Изменения легче всего проследить по интеллектуальному сопровождению. Сейчас хватает взгляда на обложки буклетов, чтобы точно сказать, когда Context «встал на крыло». В 2016-м, за год до 5-летия. Тогда впервые красивая книжка, которую покупали зрители, лишилась фото Вишнёвой или обобщенного изображения балерины на обложке. Отныне – только имя смотря. Сначала строгий печатный, потом рукописный шрифт. Для Context, который с первого года хотел сочетать смыслы и внешнюю эстетичность, стремился искать спектакли не только содержательные и новаторские, но и запоминающиеся визуально, такое изменение – ключевое.

Context набирал силу стремительно. Уже во второй год Вишнева исполняет балет Килиана, российского любимца. В третий – впервые за 90 лет в Россию приезжает Танцевальная компания Марты Грэм. В четвертый – Москва смогла увидеть «Топор» Матса Эка, который незадолго до этого объявил о завершении карьеры и захотел снять все свои спектакли с показов, а Вишнёва объединилась с Орели Дюпон и станцевала «V/olego» Охада Наарина, вещь, почти немислимую для классической балерины в России.

«Шесть танцев». Хореограф: Иржи Килиан / Труппа Gauthier dance Штутгартского балета (Германия). 2014.

Диана Вишнёва и Марсело Гомес в балете «Nuages». Хореограф: Иржи Килиан. 2013.

«Нижинский». Хореограф: Марко Гёке / Труппа Gauthier Dance Штутгартского балета (Германия). 2017.

Диана Вишнёва и Орели Дюпон в «V/olego». Хореограф: Охад Наарин. 2016.

Фото – ВОКОВФАКТОРУ

Фото – Александр Мурашкин

Фото – Ирина Туминене

Фото – Марк Олич

Фото – Марк Олич

Фото – Марк Олич

«Первое», «лучшее», «эксклюзивное» создало флер модного события. Современный танец, который существовал в стране больше 20 лет где-то далекий, непонятный, ползающий по полу – вдруг оказался близким и красивым, громким и, более того, пригодным для демонстративного потребления.

РАЗНОСТИЛЬЕ

Context многократно заявлял о своей миссии. Интервью, буклеты. Участники команды – фестиваль долго персонифицировала не только Вишнёва, но и гендиректор Софья Капкова, куратор программы Самюэль Вюрстен, куратор Конкурса молодых хореографов Анастасия Яценко, продюсер Алексей Боков – повторяли: мы раскрываем новое понимание танца, не привязываемся к одному стилю или направлению, знакомим с широкой палитрой, выстраиваем диалог. И повышаем уровень российской хореографии, видим ее как часть мирового профессионального сообщества, даем шанс молодым.

С первым Context справлялся легко. Уже первая программа состояла из подающих в тот момент надежды в Европе Марко Геке и Сиди Ларби Шеркауи и авторов, которых в России не знали даже критики. Манера поставить рядом непохожих хореографов, часть которых могла проходить по ведомству «теперь видели», а часть становилась любимцами, стала фирменной для фестиваля. Context сразу понимал современную хореографию широко, от Грэма и ван Манена до Наарина. И планомерно приучал зрителей, что скоростные неоклассические пуанты и мягкие перекаты одинаково ценны.

Вторая цель какое-то время оставалась в тени для широкого зрителя. Конкурс молодых хореографов был важным событием для сообщества: на него ходили, следили за участниками, отмечали, когда кто-то начинал подниматься. Но для основной публики эти вечера были доведением до красивых гастролей и великолепной Диане.

И в то же время Context стабильно исполнял поставленную задачу. Сегодня, глядя на списки «молхоров» разных лет, можно изумляться чутью Дианы Вишнёвой и Анастасии Яценко. Кажется, не было, чтобы из выпуска каждого года не возник хоть один человек, чье имя вскоре начинало мелькать на афишах. По-настоящему вклад фестиваля раскрылся в 2022 году, когда театрам резко понадобились кадры. Обнаружилось, что большинство ярких хореографов из поколения тридцатилетних прошли через Context. Анна Щеклеина, Павел Глухов, Ольга Лабовкина, Ольга Васильева, Ольга Тимошенко, Владимир Варнава, Константин Кейхель.

За 10 лет Context вырастил целое поколение авторов, которые прошли через европейские школы, поработали с сильными российскими труппами, набили руку благодаря доверенным им сценам. И когда фестивалю понадобилось переродиться, заменить европейских гостей, именно эта часть работы оказалась самой важной и устойчивой. В 2023 году, через 10 лет после запуска, лицо Context, как и заявляла Вишнёва с 2013 года, – не она, не ее звездные коллеги со всего света, а новые российские хореографы.

Ана Лагуна и Иван Ауцели в спектакле «Ахе / Топор». Хореограф: Матс Эк (США). 2016.

«Sad case». Хореографы: Соль Леон и Пол Лайтфут / Труппа NDT II (Нидерланды).

«In memoriam». Хореограф: Сиди Ларби Шеркауи / Труппа Introdans (Нидерланды). 2016

ТАНЕЦ И ОКОЛО НЕГО

Во многом это стало возможным благодаря всеохватности фестиваля. Он называется «современной хореографией», но постановками дело не ограничивалось. С первого года, следуя своему имени, программа обрала дополнительные события. Их появление и исчезновение во многом отразили историю Context и круг его идей.

Первыми возникли мастер-классы. Сперва от трупп, что приезжали на гастроли. Для России начала 2010-х получить, пусть на миг, возможность учиться тому же, что преподают в Европе, да еще и увидеть, как метод применяется на сцене, – редкая удача.

Вскоре фестиваль начал сотрудничать с теми, кто составлял среду возле танца. Визажист Елена Крыгина, фотограф Марк Олич, балетный критик и лектор Вита Хлопова учили краситься, снимать и писать рецензии, расширяя охват и представление, что входит в сценическое искусство.

Потом пришло время разговоров со значимыми фигурами – и почти до пандемии, когда это стало невозможно, ContextTalks позволяли живьем увидеть таких мастеров, как Алексей Ратманский, Охад Наарин, Карен Кейн, – каждый раз

в новом амплуа: в диалоге, в рассказе, в ответах на вопросы. В чем-то к этому направлению примкнула издательская программа, в которой выходили сначала переводные книги вроде «Танцтеатра Пины Бауш» Габриэле Кляйн, а чем дальше, тем больше акцент смещался в сторону оригинальной продукции. Одним из итогов стал сборник эссе «Танец. Книга размышлений». На страницах встретились авторы, ставившие и приезжавшие на Context, и фотобиография фестиваля – как будто замкнулся 10-летний круг.

Проектов было много больше. Кинопрограмма, которая позволила увидеть многие явления, ранее неизвестные или плохо изученные в России. Сотрудничество с музеями, из которых родился спектакль-фильм «Слепок» в залах ГМИИ имени Пушкина. Запуск портала On Air с авторскими текстами о российской и мировой танцевальной сцене.

Объединяло и объединяет их одно. Каждым новым шагом Context. Diana Vishneva показывает, что танец – это чуть шире, чем можно себе представить. А еще – современное может быть эстетичным и это не стыдно. Что можно опираться на красоту, не забывая производить смыслы и сделать из этого сочетание кредо.

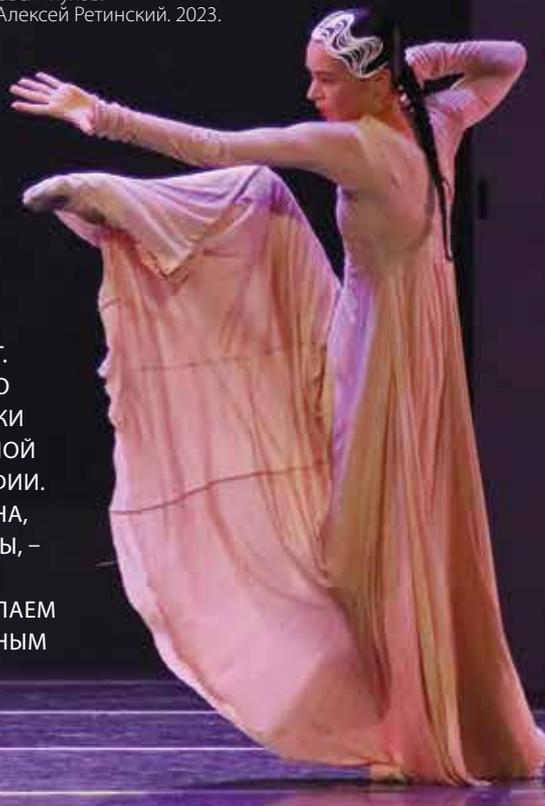
Тата БОЕВА.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

Вверху слева направо:
«О дивный новый мир». Хореограф: Илья Манылов. Композитор: Михаил Мясоедов/ Brinstaar. 2023
«Polish pieces». Хореограф: Ханс ван Манен / Труппа Introdans (Нидерланды).

Прима-балерины Диана Вишнёва и Дарья Павленко в спектакле «Дуо». Хореограф: Павел Глухов. Композитор: Алексей Ретинский. 2023.

ФЕСТИВАЛЬ "CONTEXT. DIANA VISHNEVA" – ЭТО ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ. ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ИМЕНА, СОЗДАВАЯ НОВЫЕ РАБОТЫ, – МЫ ПРОДВИГАЕМ СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ, ДЕЛАЕМ ЕГО АКТУАЛЬНЫМ И НУЖНЫМ

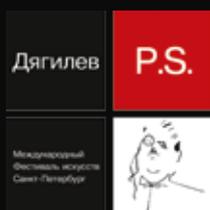
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ДЯГИЛЕВ. ПОСТСКРИПТУМ»

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

ФЕСТИВАЛЬ «ДЯГИЛЕВ. P.S.» ОСНОВАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ МУЗЕЕМ ТЕАТРАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В 2009 ГОДУ, В СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ «РУССКИХ СЕЗОНОВ». ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ ЕЖЕГОДНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВСЕ ВИДЫ ИСКУССТВ, С КОТОРЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ИМПРЕСАРИО. ЗНАКОМИТ ПУБЛИКУ С ТЕМ, КАК НАСЛЕДИЕ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА ПРЕЛОМЛЯЕТСЯ В СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТАХ В ОБЛАСТИ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА, СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА, МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ДЯГИЛЕВ. P.S.: ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ УСПЕХА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЯГИЛЕВ

В начале пути своей главной задачей фестиваль определил изучение и популяризацию наследия Сергея Дягилева. Художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица отмечает, что все самые большие достижения Дягилева – реформаторство в сфере балета. Впервые сделал балетный спектакль целостным синтетическим художественным зрелищем, в котором все составные части: хореография, музыка, сценография, костюмы и исполнительское искусство танцовщиков, одинаково значимы. Благодаря деятельности Дягилева балет развивался, а во многих странах даже возник с нуля. Достаточно вспомнить Сергея Лифаря и его работу в Парижской опере, Джорджа Баланчина и его New York City Ballet. Можно смело сказать, что Дягилев сформировал образ и концепцию развития балета XX века.

Балетную программу первого сезона открыл «Гамбург балет» Джона Ноймайера, который, как известно, является большим популяризатором наследия «Русских сезонов». Его версия «Павильона Армиды», которая в 1908 году открыла «Русские сезоны», была полна отсылкой к великим звездам антрепризы – Михаилу Фокину, Анне Павловой, Тамаре Карсавиной и, конечно, Вацлаву Нижинскому. В 2012 году, в год 70-летия хореографа, весь фестиваль целиком был посвящен Ноймайеру, который также привёз в Петербург ту часть своей легендарной коллекции предметов

Наталья Метелица

Фото – Михаил Вильчук

искусства, архивных документов и книг, посвященных Нижинскому. В названии экспозиции «Вацлав Нижинский и Джон Ноймайер» заключён основной принцип работы фестиваля: современность в диалоге с наследием. Этим принципом в начале XX столетия руководствовался Дягилев, работая с самыми передовыми творцами своего времени, но при этом выстраивая свою антрепризу на фундаменте достижений Императорского балета. Помимо того, что Дягилев знакомил Европу с русским искусством, он также затащивал на свою орбиту лучших европейских художников и композиторов, в афишах антрепризы значились такие имена, как Морис Равель, Клод Дебюсси, Рихард Штраус, Жан Кокто, Гуго фон Гофмансталь.

В XXI веке по заказу фестиваля «Дягилев. P.S.» ведущие хореографы и музыканты мира – Анжелен Прельжокаж, Теодор Курентзис, Уэйн МакГрегор, Джон Ноймайер, Матс Эк, Акрам Хан – создавали произведения, переосмысливая дягилевское наследие.

Дягилев много работал с художественным контекстом: открыл миру русское изобразительное искусство, организовав выставку «Два века русского искусства и скульптуры». Восемьсот работ в парижском Гранд-Пале в рамках Осеннего салона 1906 г. экспонировалось вместе с картинами Гогена, Сезанна, Дерена, то есть вписанными в контекст европейского, что, безусловно, выглядело как очень смелая кураторская концепция. Фестиваль, «вышедший» из Театрального музея, и возглавляемый директором музея, в лучших традициях Дягилева создал особенный формат выставок, сделанных в партнерстве с главными музеями мира и крупнейшими частными собраниями, на которые зритель приходит как на театральную премьеру – такой мощный, новаторский и энергетический заряд заложен в концепции. Это в первую очередь касается грандиозного проекта «В круге Дягилева. Пересечение судеб» (2020), выставок «Пять искушений Фауста» (2021), «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы – Петербург Дягилева» (2022) и «Суд Париса. Рождение богини» (2023).

«Дягилев научил концентрироваться на результате не только команду фестиваля, но и всех, кто к нему причастен, а вокруг нас уже сложился большой круг единомышленников», – комментирует художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица.

УДИВИ МЕНЯ

«Удиви меня!» – учреждённый фестивалем приз, получивший название от крылатой фразы Дягилева, сказанной Жану Кокто. Обладателями приза в разные годы стали Джон Ноймайер, Михаил Пиотровский, Кшиштоф Пендерецкий, Анжелен Прельжокаж, Теодор Курентзис, Борис Эйфман, Сабуро Ташигевара, Матс Эк, Светлана Захарова и Леонид Десятников. Также – «Удиви меня» – можно озаглавить ряд имен и спектаклей в послужном списке фестиваля, которые произвели именно этот эффект на публику и критику. В их числе – Анжелен Прельжокаж, которого критика назвала «талисманом фестиваля», хореограф привозил на «Дягилев. P.S.» всё

«АвтоБИОграфия». Хореограф: Уэйн МакГрегор / Труппа Уэйна МакГрегора (Великобритания). Это – первый опыт ко-продукции фестиваля со знаковыми хореографами современности, 2017.

«Эхо» / «Echo». Хореограф: Марта Грэм / Труппа «Martha Graham Dance Company» (США), 2015.

«Время» / «T.I.M.E.». Хореограф: Си Син / Труппа театра танца Xie Xin (Китай), 2023.

«СУТРА». Хореограф: Сиди Ларби Шеркауи / Труппа театра Садлерс Уэллс (Великобритания), 2014.

Фото – Richard Davies

Фото – COSTAS

Фото – HU Yifan

Фото – Hugo Glendinning

Фото – Евгений Пронин

самое лучшее и самое новое, начиная с 2013 года. На фестивале он отметил 30-летие своей творческой деятельности грандиозным Гала в 2015 году, и поставил в 2021 году «Лебединое озеро». Показанный в 2017 году спектакль-копродукция фестиваля с труппой Уэйна МакГрегора «АвтоБИОграфия» стал сенсацией.

В 2011 году фестиваль сделал примечательный шаг – привёз в Петербург Теодора Курентзиса и оркестр MusicAeterna с программой музыки Жана-Филиппа Рамо. С оркестром приехала мировая звезда – сопрано Барбара Ханниган.

Список того, что российская публика увидела и услышала впервые благодаря «Дягилев. P.S.» обширен: легендарный спектакль с монахами Шаолинского монастыря Сиди Ларби Шеркауи «Сутра» (2014), версия «Весны священной» в интерпретации мастера степданса Брендана де Галли (2019), спектакль «Идиот» японца Сабуро Тешигевары, балеты труппы Марты Грэм (2015), невероятная реконструкция спектакля Фрэнсиса Пикабия и Эрика Сати «Relach» («Спектакль отменяется») Балета Лотарингии, балеты современных российских хореографов на музыку Леонида Десятникова (2021).

В программах – Гала-вечера с участием звёзд балета: Дианы Вишнёвой, Светланы Захаровой и Натальи Осиповой. В программе «Диалога» (2021) акцент сделан на опусах ярких хореографов современности – громких именах и восходящих звёздах: Акрам Хан, Алексей Ратманский, Вячеслав Самодуров, Пол Лайтфут, Кристал Пайт, Иржи Килиан, Охад Нахарин, Максим Петров, Татьяна Баганова, Александр Сергеев, Саша Вальц и Эмма Портнер.

В непростом 2023 году «Дягилев. P.S.» не изменил своим традициям и привёз спектакль китайского «Театра танца Xie Xin» (XDT) T.I.M.E. («Время»). Хореограф Си Син – величина мирового уровня, её опус в этом году открывал сезон в Опере Гарнье. Спектакли Си Син стоит видеть именно «в живую», потому что ни фото, ни даже видео не передают тот медитативный стиль, который складывается из невероятной пластики танцоров и особого темпа их движений.

Показывать то, что надо видеть именно «живым», независимо от того, идёт ли речь о балетном спектакле, произведении искусства, авторской трактовке исполнения музыкального произведения или артефактах, связанных с великим артистами, неизменный принцип «Дягилев. P.S.».

Приз «Удиви меня!» за оригинальный творческий проект, объединяющий различные национальные культуры в мире искусства

Фото – Патрик Демаршелье для Vogue, Россия

Фото – Евгений Пронин

Фото – Антон Завьялов

Вручение премии фестиваля «Удиви меня!» Светлане Захаровой. На фото: С. Захарова с художником фестиваля Н. Метелицей, генеральным продюсером компании MuzArts Ю. Барановым, постановщиками и участниками программы «MODANSE». Александринский театр, 2020. Фотоэкспонат с выставки «Импресарио. Траектория танца» (2017), посвященной проектам импресарио Сергея Даниляна. На фото: Дезмонд Ричардсон, Мария Кочеткова, Иван Васильев, Сергей и Гая Данилян, Полина Семионова, Марсело Гомес, Диана Вишнёва, Герман Корнехо, Гийом Котэ. Нью Йорк, 2014.

«Приказ короля». Хореограф: Вячеслав Самодуров / Труппа Екатеринбургского театра «Урал Опера Балет», 2022.

«Шут». Хореограф: Алексей Мирошниченко / Труппа Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, 2014.

Фото – Марк Олин

Фото – Евгений Пронин

«Жизель». Хореограф: Дада Масило / Труппа Дады Масило "The Dance Factory" (ЮАР), 2018.

«Баядерка. Пространство иллюзии». Хореограф: Йо Канамори. Компания "Noism" (Япония), 2018.

«Ночи». Хореограф: Анжелен Прельжокаж. Балет Прельжокажа (Франция), 2013.

**КОКО ШАНЕЛЬ КАК-ТО СКАЗАЛА:
«ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ГЛАВНЫМ
ДЕЛОМ СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА
ДЯГИЛЕВА БЫЛИ BALLETS
RUSSES? НЕТ. ВСЕМ ДЕЛОМ
ЕГО ЖИЗНИ БЫЛО ЗАСТАВИТЬ
ВСЕХ НАС ЛЮБИТЬ ВСЕ
РУССКОЕ».**

ПЕТИПА

Дягилев писал о Петипа, как о ревнивце, тщательно оберегающем своё добро, но в конце концов обратился к его наследию. Он принял решение о постановке «Спящей красавицы», которое его в итоге разорило. Тем не менее, именно Дягилев вернул имя Петипа в балетный контекст XX столетия. В год 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа фестиваль обратился к теме культурно-исторического феномена Петипа, каким его видят хореографы XXI века. Уже в период деятельности Дягилева, мир Петипа, как он его себе представлял – с понятными отношениями и светлыми героями – ушёл в небытие, время гармонии закончилось, родился другой тип художественного сознания – катастрофический. Об этом поставленный Татьяной Багановой по заказу фестиваля балет «Девушка с фарфоровыми глазами». Баганова обратила лирическую комедию «Коппелия» в историю о тотальном одиночестве каждого в этом мире.

Программа фестиваля представила сюжеты Петипа не только с точки зрения современной хореографии, но с точки зрения разных культур, продемонстрировав их вневременную универсальность. Спектакль «Баядерка. Пространство иллюзии» японской труппы Noism, построенный на симбиозе эпического театра Кабуки и балетного театра с хореографическими вариациями Петипа. Этот приём постановщик спектакля Йо Канамори использовал, чтобы перевести действие из эпического в драматический регистр. Балет «Жизель» в постановке хореографа из ЮАР Дады Масило – сверхэмоциональная история – то, что не могли себе позволить хореографы, работавшие с великим творением Петипа не только в XIX, но и в XX столетии.

В заключении приведем слова балетного критика Анны Галайды о фестивале, прошедшем в Петербурге в четырнадцатый раз, в Российской газете №2(9244): «"Дягилев. P.S."; придуманный и развивающийся под руководством Натальи Метелицы, директора Петербургского музея театрального и музыкального искусства, от рождения объединял все разнообразие театральных жанров. Вокруг них годами формировалась дополнительная программа: выставки, образовательные и издательские проекты. Эта широта взгляда, отражающая интересы самого Дягилева, позволяет фестивалю и сегодня не терять насыщенности и актуальности. Взяв при рождении своим девизом призыв Дягилева "Удиви меня!", он и сам умудряется делать это из года в год, несмотря ни на какие бури вокруг».

*Наталья
СИВЕРИНА.*

*Фото
предоставлены
пресс-службой
фестиваля*

Фото – Jean-Claude Carbonne

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ В.Д. ПОЛЕНОВА

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ
ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ

ИСТОРИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РОССИЙСКОГО ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ В.Д. ПОЛЕНОВА И ВСЕЙ СИСТЕМЫ ДОМОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЛЮБИТЕЛЬСТВО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ЯВЛЯЛОСЬ СВОЕОБРАЗНОЙ ОПЫТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ, ОСОБОЙ ФОРМОЙ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ, СОЗДАВАЛО УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ В ЛЮБОМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИСКУССТВА ТАНЦА.

ПОЛЕНОВСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА: 115 ЛЕТ «ТЕАТРАЛЬНОМУ ДЕЛУ НА ВСЮ РОССИЮ»

История Государственного Российского Дома народного творчества началась еще в 1909 году, когда в Москве при «Союзе сценических деятелей» организуется «Комиссия содействия устройству деревенских театров». Возглавил Комиссию известный художник и общественный деятель Василий Дмитриевич Polenov. В 1915 году на собственные средства и при поддержке мецената С.И. Мамонтова был построен особняк – Дом на Медынке, Polenovский дом, где «развернулось театральное дело на всю Россию», деятельность которого была направлена на «организацию периферии» – создание руководства деревенской художественной самодеятельностью. Даже в самые трудные дни революционного лихолетья, гражданской и Великой Отечественной войны деятельность Дома не прерывалась. В дальнейшем по принципу работы Дома формируется разветвленная централизованная система управления культурой. В 1930-е годы в различных регионах страны создаются дома и центры народного творчества. Начиная с этого периода, Центральный Дом самодеятельного искусства в городе и деревне им. Н.К. Крупской (ЦДИСК – новое название Polenovского Дома) переходит на новый этап своей деятельности,

активно организуя фестивали и олимпиады художественной самодеятельности в Москве на ВДНХ, массовое заочное обучение любителей искусств.

В результате многочисленных преобразований и переименований в 1991 году ЦДИСК становится Государственным Российским Домом народного творчества, а в 2016 – возвращает себе имя В.Д. Polenov, сохранив за собой роль головной методической организации в сфере поддержки, сохранения и развития народного художественного творчества и культурного наследия народов Российской Федерации, в котором любительское танцевальное искусство, как один из самых массовых жанров, занимает значительное место.

Тамара Пуртова,
директор ГРДНТ
имени В.Д. Polenov

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

20-е годы прошлого века – на любительской сцене поиски нового хореографического языка. Повсеместно создавались студии ритмопластики и «свободного танца». В студиях прошли проверку временем различные танцевальные веяния и системы, наиболее одаренные руководители студий вошли в историю, как выдающиеся деятели советской хореографии, заложившие основы в разработке вопросов теории и методики танца. Творчество любительских студий и кружков, переключаясь с поисками профессиональной сцены, закладывало прочные основы для формирования новой зрительской аудитории советского балетного театра и одновременно воспитывало новых зрителей, будило интерес к танцу и желание проявить свои творческие способности. Выступая перед зрительской аудиторией рабочих районов, эти коллективы приобщали широкие массы трудящихся к недоступному ранее искусству. В этот период активно проводятся хореографические смотры и олимпиады, где определяется репертуарная направленность новых танцевальных формирований. Одна из первых попыток публичного показа – «Вечер культуры народов, населяющих Советский Союз», прошедший в Большом театре, где приняли участие свыше 200 исполнителей (певцов, музыкантов, танцоров), представителей 20 национальностей. В 1928 году в рамках Спартакиады был организован первый конкурсный показ танцев национальностей Советского Союза, а уже в 1929 был проведен самостоятельный хореографический праздник – пионерская танцевальная спартакиада.

1930-е годы стали этапом становления нового хореографического жанра – ансамблей народного танца. Именно на любительской, а уж затем на профессиональной сцене состоялись крупные события, связанные с именем И.А. Моисеева и во многом определившие пути развития советского хореографического искусства. Международный фестиваль народного танца в Лондоне (1935), открытие Театра Народного творчества (1936) и Всесоюзный фестиваль народного танца (1936) – именно они ускорили переориентацию танцевальных коллективов на народный репертуар.

В суровые годы Великой Отечественной войны главное место в репертуаре – красноармейская пляска, но проведение танцевальных смотров не прекращалось, организовывались экспедиции по сбору танцевального фольклорного материала при участии работников Областных Домов народного творчества, по результатам которых было издано немало сборников. Свое балетмейстерское вдохновение в выступлениях народных танцоров черпали Н.С. Надеждина, Т.А. Устинова, И.А. Моисеев, А.К.Я. Голейзовский, Т.С. Ткаченко, А.В. Джури, В.В. Кригер, А.М. Мессерер, Ю.Н. Григорович и многие другие избирали для своих постановочных и педагогических поисков именно любительские танцевальные коллективы.

К началу 1950-х годов хореографическая самодеятельность представлена уже не только небольшими танцевальными кружками, но и ансамблями, студиями классического и народного танца под руководством культпросветработников – хореографов, получивших профессиональное образование в культпросветучилищах и институтах культуры. Возрождаются большие танцевально-физкультурные парады. Один из первых – парад 1945 года на Красной площади с хореографической композицией «Дети Москвы». Продолжается и практика проведения жанровых смотров. Первый смотр самодеятельных танцевальных коллективов Нижегородской (Горьковской

Выступления любительских коллективов в Москве на площади перед Большим театром. 1920-е гг.

Детская балетная студия. Азербайджан, 1930-е гг.

Танцевальный коллектив художественной самодеятельности в военном госпитале. г. Архангельск, 1943 г.

области) состоялся в 1946 году. К 1947 году количество кружков увеличилось на треть.

Благодаря созданной домами народного творчества системе повышения квалификации, к концу 1950-х годов было подготовлено множество молодых преподавателей, которые стали создавать новые танцевальные ансамбли. Предпочтительным репертуаром для ансамблей танца вплоть до 1970-х годов по-прежнему оставались танцы народов СССР, армейские и флотские пляски, танцы народов Восточной Европы.

На 1970–1980-е годы приходится и развитие советской бальной хореографии, претерпевшей немалые изменения и запреты в предыдущие годы. В репертуар ансамблей бального танца, помимо пробившихся танго, фокстротов, вальса, ча-ча-ча и самбы, обязательно включались вальс-мазурка и вальс-гавот, «Сударушка» и «Русский лирический», «Венгерский бальный» и «Разрешите пригласить» и другие, к сожалению навсегда исчезнувшие с уходом репертуарной цензуры. В эти годы для молодежи организуются Всероссийские смотры-конкурсы танцевальных площадок. На всех уровнях проводятся семинары и курсы по подготовке преподавателей бального танца. В 1980-е годы впервые состоялись I и II Всесоюзные фестивали ансамблей бального танца.

До 1980-х годов, несмотря на интенсивное развитие ансамблей народного танца и хореографических коллективов общего типа, классический танец оставался редким явлением на любительской сцене. В 1980-е годы Дома народного творчества закладывают основу методической помощи любительским коллективам классического танца, профессионалами создаются программы и пособия по методике преподавания классического танца в самодеятельном коллективе. К началу 1990-х появляются жанровые фестивали и конкурсы любительских коллективов классического танца, которые поднимут освоение жанра на новый уровень. Неоценимую помощь в этом направлении оказала народная артистка СССР О.В. Лепешинская, возглавлявшая жюри этих конкурсов.

Создание мощной системы подготовки профессиональных кадров для работы с танцорами-любителями – уникальный пример, не имеющий мировых аналогов. Наиболее значительные результаты принесли Всесоюзный и Всероссийские семинары 1981 года, курсы на базе Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры, организованные отделом хореографического искусства ВМЦ НТ и КПр (1982), а также Всесоюзные (а в их рамках Всероссийские) творческие лаборатории «Танцы народов СССР», проведенные в Клайпеде, Ташкенте, Ленинкане, Ужгороде, Йошкар-Оле, Нальчике, Владимире. В 1983 и 1985 годах прошли первые Всесоюзные семинары для методистов и руководителей коллективов бального танца.

Ориентация на профессиональный рост мастерства кадров породила необходимость издания учебных программ, пособий, репертуарных сборников по хореографии для танцевальных коллективов по народному, классическому и бальному танцу. Большой вклад в эту работу внесли в разные годы возглавлявшие отдел хореографического искусства Дома народного творчества В.И. Баринова, С.Р. Цветной, А.Н. Беликова, а также авторы этих строк.

Начиная с 2001 года ГРДНТ инициировал проведение Всероссийского конкурса молодежных коллективов современного танца в г. Екатеринбурге. В рамках которого за 20 лет целенаправленной деятельности специалистов выработалась своя отечественная методика преподавания современного танца.

Лауреат Всероссийского конкурса танцевального искусства Народного хореографического ансамбля «Юность» из Воронежа на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве исполняет молодежную сюиту «Юность» А. Флярковского. ВДНХ, 1957 г.

Красноярский ансамбль народного танца с номером «Молодежный» в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Москва, 1962 г.

Лауреат Всесоюзного фестиваля самодеятельного искусства ансамбль песни и танца «Садко» (ДК им. Н.Г. Васильева, г. Великий Новгород). Москва, ВДНХ, 1969 г.

На протяжении всех лет существования ГРДНТ имени В.Д. Поленова помощь художественной самодеятельности оказывали видные деятели культуры и искусств, участвовавшие не только в повышении квалификации кадров, проводя консультационную и методическую работу, но и возглавляя работу жюри фестивалей и конкурсов различного уровня. В рамках фестивалей регулярно проводились конференции по вопросам сохранения национальной хореографии, где докладчиками выступали выдающиеся хореографы – представители профессионального сообщества уже упомянутые выше, а также Н.И. Эльяш, А.А. Климов, Г.А. Настюков, В.И. Уральская и их коллеги из союзных республик – В.К. Курбет, К.Е. Василенко, Е.Л. Гварамадзе, Л.А. Авдеева, Э.А. Королева, С.А. Гребенщиков, К.Н. Гасанов и другие. Постоянным наставником и другом любительских ансамблей народного танца, бессменным балетмейстером сводных концертов, председателем жюри конкурсов народных танцоров почти полвека (с 1953 г.) была Т.А. Устинова.

Конец XX века ознаменован возрождением интереса к фольклорной хореографии. В отдельное направление выделился русский народный танец, опередив в своем развитии многие национальные коллективы. В 1990-е годы Домом

«Культура»). Начиная с 2019 года в фестивале приняли участие более 350 хореографических коллективов, из которых 22 стали обладателями гранта в 2 млн рублей.

Кроме того, с 2002 года выдающимся деятелям культуры, отдавшим большую часть своей жизни народному искусству, ежегодно присуждается премия «Душа России» (получили 49 руководителей хореографических коллективов). Также по инициативе ГРДНТ с 2010 года Министерством культуры РФ присваивается звание «заслуженный коллектив народного творчества». За эти годы из 417 коллективов различных направлений народного творчества 70% хореографических коллективов получили это высокое звание.

Новой формой работы в рамках Года культурного наследия 2022 года стала «Декада народного танца», которая включала 7 танцевальных мероприятий межрегионального и всероссийского уровня, охватив всю страну от Благовещенска до Калининграда. Это конкурсы и фестивали, творческие лаборатории, конференции, «круглые столы» и совместные коллаборации различных коллективов, объединившие более 6 000 участников от 7 до 80 лет.

Своеобразным ежегодным отчетом о работе лучших отечественных коллективов народного творчества стал при

народного творчества регулярно проводятся Всероссийские семинары и фестивали по русскому танцу. Особое значение в деле поддержки и развития традиций русского танца приобрел организуемый с 1987 года Всероссийский праздник на приз Т.А. Устиновой во Владимире. Сегодня – это наиболее масштабный и авторитетный в России форум народных танцоров. По инициативе ГРДНТ создаются такие всероссийские проекты, как Всероссийский праздник танца на приз В. Захарова в г. Кирове, конкурсы на приз О. Князевой в Екатеринбурге, на приз М. Годенко в Красноярске, на приз «Уральский перепляс», посвященный Н. Карташовой в Челябинске, на приз газеты «Труд» в Кемерово, русской кадрили в Архангельске. В последнее 10-летие появляется множество конкурсов, где русский народный танец рассматривается с позиции его бытования, фольклорной традиции. Это направление представлено в полном объеме на Всероссийском фестивале русского танца «Перепляс» (г. Москва).

Активному развитию хореографии в сфере народного творчества способствуют различные программы, принимаемые Правительством и Министерством культуры РФ, среди которых Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов (в рамках Национального проекта

поддержке Министерства культуры РФ Всероссийский фестиваль художественного творчества «Звезды народного искусства»). В декабре прошедшего года наш гала-концерт лучших любительских коллективов России «Звезды народного искусства» был посвящен 115-летию Т.А. Устиновой и Н.С. Надеждиной, собрал более 2000 зрителей и получил высокую оценку профессионального сообщества.

Деятельность Государственного Российского Дома народного творчества в новом веке неоднократно получила высокую правительственную оценку: медаль «Патриот России» за большой вклад в патриотическое воспитание граждан РФ ГРДНТ (2007); трижды коллектив был отмечен Благодарностью Президента РФ – в 2001 году, в 2015 году в честь своего 100-летия и в 2023 году за проведение Года культурного наследия народов России.

ГРДНТ им. В.Д. Поленова продолжает беречь традиции и сохранять творческие принципы, заложенные и утверждённые на протяжении всех лет существования.

*Анна КАЛЫГИНА, Тамара ПУРТОВА.
Фото предоставлены пресс-службой
ГРДНТ имени В.Д. Поленова*

ТЕАТР БАЛЕТА ЯКОБСОНА: 598 ТАКТОВ

В СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 55-Й СЕЗОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР БАЛЕТА ИМЕНИ ЛЕОНИДА ЯКОБСОНА В ФЕВРАЛЕ 2024 ГОДА ПРЕДСТАВИЛ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ С ПРЕМЬЕРНЫМ ПОКАЗОМ «598 ТАКТОВ» ВЯЧЕСЛАВА САМОДУРОВА НА МУЗЫКУ РОДИОНА ЩЕДРИНА. В ПРОГРАММУ ВЕЧЕРА ВОШЛА ПОСТАНОВКА «ОЗОРНЫЕ ЧАСТУШКИ», ПОЛОЖИВШАЯ НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВУ ХОРЕОГРАФА И ТЕАТРА, ОТМЕЧЕННАЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПРЕМИЕЙ «ЗОЛОТОЙ СОФИТ», КАК ЛУЧШИЙ БАЛЕТ ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА, А ТАКЖЕ «РОДЕН» – ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ШЕДЕВР ЛЕОНИДА ЯКОБСОНА, ОСНОВАТЕЛЯ ТРУППЫ.

Леонид Якобсон мечтал о том, чтобы его театр стал творческой лабораторией для проявления таланта одаренных балетмейстеров, композиторов и художников. Нынешний руководитель театра Андриан Фадеев эту традицию поддерживает, совмещая в репертуаре работы основателя труппы, балеты классического наследия, также и постановки современных хореографов.

Премьера «598 тактов», так же как и «Озорные частушки» Вячеслава Самодурова создана специально для труппы театра балета Л. Якобсона. Вячеслав Самодуров, более десяти лет возглавлявший балет Екатеринбургского театра, хорошо известен петербургской публике. В прошлом блистательный премьер Мариинского театра, ныне входит в число лидеров современного поколения оригинальной хореографической мысли. Его «Озорные частушки» открывали вечер. Сложная геометрия пластических рисунков со стремительной сменой эмоционального напряжения и расслабления, изящно приплетается с синтезом традиций фольклора, джаза и академической оркестровой музыки Щедрина. Академизм укороченных пачек и пуант сосуществует здесь с урбанизмом кроссовок, флуоресцентными красками в костюмах и ярким разноцветным задником, сделанном наподобие лоскутного одеяла, оренбургских или павловопосадских платков. Основа хореографического материала балета заложена в идее концертности, соревновательности, игровой стихии, имеющей прямое отношение к комическому подтексту частушки как таковой. Частушка увлекает своим текстом, иронией, хлесткостью и даже острой сатирой,

однако в концерте все это остается за кадром. При хореографическом «немом» варианте задача постановщика усложняется: необходимо найти пластический эквивалент комическому смыслу частушки. Благодаря изобретательному, технически сложному хореографическому языку Самодурову удается воплотить атмосферу свободной игры, азарта танцевания, шутивого соперничества. Частушки всегда поются в диалоге и в переключке, в балете же инициатива сольного высказывания передается танцовщиками как бы по цепочке, с подключением все большего количества участников хореографической формы. В таком захватывающем стремительностью действии была дана возможность запоминаемо проявить себя всем танцовщикам без исключения.

Связующим звеном тройчатки стал цикл хореографических миниатюр «Роден» мастера Якобсона на музыку К. Дебюсси, С. Прокофьева и А. Берга. Показаны были все семь миниатюр: «Вечная весна», «Поцелуй», «Вечный идол», «Отчаяние», «Экстаз», «Паоло и Франческа», «Минотавр и нимфа». Идея оживить мраморные изваяния Огюста Родена воплотилась в изобразительной точности, где пластическое действие точно подчинилось течениям мелодий. Емкая, лаконичная, драматургически законченная форма миниатюры дала Якобсону возможность в полной мере раскрыть музыку, выявить актерские возможности и за короткое время сказать может даже и больше, чем подчас получается в большом спектакле. Каждая из миниатюр символична и воспринимается как поэтическая метафора. Рождение танца из ключевой позы скульптуры представляет

на короткий миг целый мир, решенный неповторимой хореопластикой гения Якобсона.

Трепетное отношение к выразительности человеческого тела, создающей самостоятельный художественный образ тесно сближает постановщиков вечера. Как ищущий художник Самодуров в каждой последующей работе стремится расширить диапазон мастерства. Случай привел хореографа к раннеклассическому фортепианному концерту № 19 Баха-сына, ставшему музыкальной основой нового балета. Карл Филипп Эммануил Бах – один из сыновей Иоганна Себастьяна Баха, одаренный клавиесинист и композитор, уже при жизни познавший славу и известность не меньшую, чем у своего отца, – был благожелательно оценен и гениальными современниками: Й. Гайдном, В. Моцартом, Л. Бетховенем. После смерти оказался в забвении на долгие десятилетия. Будучи музыкальным хореографом Самодуров нашел в Бахе-младшем достойного и комплиментарного соавтора балета. Название «598 тактов» обусловлено математически – количеством тактов музыкального произведения. Другого смыслового подтекста вряд ли стоит искать. В балете нет отчетливой сюжетной основы с конкретными персонажами. Солисты не наделены яркой индивидуальностью. Однако хореограф акцентирует тему телесности человека на примере отношений между мужчиной и женщиной. Но личностная обобщенность не является недостатком, наоборот, способствует масштабированию размышлений хореографа о материи и духе, о внешней форме выразительности и внутренней жизни человека. Условное место действия – интимная полутьма, подсвеченная огнями свечей в руках обезличенных лакеев в бархатных камзолах и напудренных париках. Они как часть невидимого зрителю интерьера, становятся невольными и совершенно бесстрастными свидетелями флирта и романтических интриг тех, кто действительно готов осмелиться на проявление своих чувств, даже если предвещается скорая разлука. Такая подчеркнутая условность и символичность оформления могла невольно создать ассоциацию с Прельжокажевским «Парком», идущим до недавнего времени в Мариинском театре, но такой парафраз возник только на первый взгляд. Нет в балете привычной для времени композитора вычурной жеманности. Есть внешняя рафинированная галантность, обнажающая при этом не только

тело, но и душу исполнителей. Группа солистов предстает полубогащенной, одетая в исторически нейтральные телесные укороченные комбинезоны в обтяжку. Минимализм обстановки подчеркнут несколькими сценографическими деталями, передающими дух барочного времени: канделябрами и стульями

в руках лакеев, размеренно рассекающих пространство сцены – единственные «говорящие» приметы эпохи композитора.

Особенностью авторского стиля постановщика явилось намеренное смешение строгой неоклассической пуантовой лексикой с внезапными паузами, «ломанными» позами, асимметрией рисунков, свободным корпусом, да и в целом игрой с кодексом балетных правил. Хореограф сдержанной, но при этом красноречивой пластикой передает такие разные оттенки эмоций и состояний у артистов как смущенность, заинтересованность, показную манерность, трогательность, влюбленность, ложную скромность, кокетство, беззащитность, флирт, но и разочарование, отстраненность и боль расставания. Мгновения мизансценических намеков переплетаются с безостановочным потоком отточенных движений, стремительностью перестроений и таким редким в балете пластическим юмором. Как и для Якобсона, Самодурову важна индивидуальность танцовщика. Уже знакомый с труппой он продумывал специально для каждого выбранного солиста персональный хореографический текст. Вероника Стерхова, Галина Михирёва, Мария Репетиева, Кирилл Вычужанин, Вячеслав Спильчевский, Марсель Казыханов, Гасан Аллахвердиев и артисты труппы блистательно справились с динамичностью музыкальных темпов и сложно-устроенной хореографической мыслью балета.

Продолжение сотрудничества с самобытным творчеством хореографа стало воплощением преемственности Якобсоновского стремления к экспериментальности, нестандартному мышлению и новаторству, которое театр его имени поддерживает и в наши дни. Дальнейшие результаты творческих поисков Вячеслава Самодурова мы сможем наблюдать уже в июле этого года на сцене Большого театра в

многоактной постановке шекспировской «Бури» на музыку Ю. Красавина..

Карина КОЗЛОВА.

Фото предоставлены пресс-службой театра.

Фотограф – Сергей Тягин

БАЛЕТ МОСКВА: А ЧТО ЖЕ «ПОСЛЕ»?

Фото – Андрей Степанов

Сцена из спектакля «Все, что после»

ТЕАТР «НОВАЯ ОПЕРА» УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ СЕЗОН РАДУЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ СВОИМИ ПРОЕКТАМИ. И ВОТ ТЕПЕРЬ ДАВНО ИЗВЕСТНАЯ ТРУППА «БАЛЕТ МОСКВА», ОБРЕТШАЯ ЗДЕСЬ СВОЕ ПОСТОЯННОЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ПРЕДСТАВИЛА ОЧЕРЕДНУЮ ПРЕМЬЕРУ «ВСЕ, ЧТО ПОСЛЕ». ЭТО ДВУХАКТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ, ЧТО НЕ СОВСЕМ ТИПИЧНО ДЛЯ ДАННОГО ИСКУССТВА, ПРИВЫКШЕГО К КАМЕРНЫМ ОДНОАКТОВКАМ. ЕГО АВТОРАМИ СТАЛИ ХОРЕОГРАФ-ПОСТАНОВЩИК – ОЛЬГА ЛАБОВКИНА, КОМПОЗИТОР, САУНД-ДИЗАЙНЕР – ИЛЬЯ ДЯГЕЛЬ, ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК – ГАЛЯ СОЛОДОВНИКОВА. ЭТА КОМАНДА СОЗДАЛА УЖЕ НЕ ОДНО СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ.

Ольга Лабовкина не новичок в российском художественном пространстве, а достаточно успешный и востребованный автор значительного числа театральных спектаклей. В своем интервью перед премьерой она заявила, что спектакль рассматривает и исследует Человека после какого-либо потрясения. Насколько нова эта тема для современного танца? Можно констатировать, что вариантов ее воплощения было много, чуть ли не с самого начала появления этой хореографии. Но хореограф Лабовкина представляет свой вариант. Насколько он оригинален?

Первоначальный тон спектаклю задает сценическое оформление (Галя Солодовникова). Диван, стол, настольная лампа, разновысокие площадки, имитирующие комнатное деление пространства – все это создает атмосферу узнаваемой реальной, не то бытовой, не то офисной жизни, то есть отнюдь не черный кабинет. Однако постепенное появление артистов на сцене в ломаных и причудливых движениях – ощущение естественной обыденности утрачивает. Исполнители появляются то из окна, то из-за загородки, и продолжают свое причудливое повествование, надо полагать, о том, что уже произошло. На сцене 18 вариантов повествования по числу исполнителей, каждый «шизует» и переживает свое пограничное состояние по-своему. Кто-то семенит ножками, кто-то, скрючившись, стоит в углу. У одного пространственный

взгляд, у другого отчужденное выражение лица. Один появляется через окно, другой выходит из переполненного одежными людьми душа, третий через дверь, но каким-то неестественным образом... Неожданному появлению персонажей способствует и сценическое оформление. Словом, все гротескно утрировано. Многообразие эпизодов, разнообразие типажей поистине впечатляет и создает интенсивность сценического движения.

И, если оформление узнаваемо, то хореография, состоящая из ломаных движений, необычных поз, наоборот уводит зрителя, если не от реальности, то от ощущения обыденности существования, хотя и поддерживает живость происходящего. На этом построен весь первый акт: яркий, динамичный, привлекательный. Но при этом все-таки остаётся впечатление некоего однообразия, топтания на месте. Возможно потому, что какой-то глубокой мысли, направляющей это движение, не просматривается, несмотря на многочисленные режиссерские находки и относительное многообразие пластической партитуры. Если подняться над частными ситуациями, можно сделать вывод о том, что человек в современном мире, оторванный от своих естественных корней существования, выглядит не гармонично и не достойно, не получает от этого какого-либо удовлетворения. Такой вывод можно сделать после первого акта.

Второй акт был построен на монолитном единстве толпы и выглядел более цельным. Возможно, этому способствовало его компози-

онное решение и несколько изменившаяся пластическая партитура, состоящая из движений, плавно переходящих одно в другое. К тому же сценическое оформление весьма лаконично и не отвлекало от хореографического. Сцена практически пуста, исполнители все в одинаковой форме – в бежевых комбинезонах.

На лицо два решения одной проблемы человека в пограничном состоянии. Первый акт – вид снаружи, а второй – изнутри. Если первый – это поведение людей, переживающих потрясение или процесс после него, то второй – это драматургия внутренних состояний тех же самых людей. То есть внешне все по-разному переживают свое пограничное состояние, а внутри примерно одинаково. Здесь меньше соло, дуэтов и ансамблей, редко возникает хореографическая полифония, движения более гармоничные, слаженные, логично выстроенные. Этому помогает музыкальная основа (Илья Дягель), изменившая ритмичность на мелодичность.

Кстати, о музыкальном решении этого произведения стоит сказать особо. Внешне она соответствует решению пластическому и режиссерскому, по своей музыкальной структуре обнаруживает большую целостность и глубину.

Не стоит забывать и об исполнителях. «Балет Москва» с современным искусством знакомит зрителя не впервые. В их репертуаре уже есть произведения авангардного направления. Труппу трудно отнести к такому направлению как contemporary dance, но и к неоклассическим тоже не отнесешь. Они демонстрируют некий симбиоз того и другого, проявляя в этом свой собственный творческий почерк. Во всяком случае в этом спектакле выглядят на своем месте, демонстрируя глубокое проникновение в замысел хореографа.

Подводя итог вышесказанному, задумываешься: вроде все хорошо, но ощущение вторичности все же присутствует. Зрительный зал принимал все происходящее на сцене с энтузиазмом, поддерживая труппу дружными и продолжительными аплодисментами.

Татьяна ВОЛЬФОВИЧ

Сцены из спектакля «Все, что после»

Фото – Ира Полярная

Фото – Андрей Степанов

Фото – Андрей Степанов

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ

ПРОДОЛЖАЯ СОСТАВЛЯТЬ КАЛЕНДАРЬ ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ БАЛЕТНЫХ СОБЫТИЙ, «ПРАЗДНУЮЩИХ» ЮБИЛЕИ, ОБРАТИМСЯ К СЛЕДУЮЩИМ МЕСЯЦАМ 2024-ГО ГОДА И ВЕРНЕМСЯ В ПРОШЛОЕ – НО ТОЛЬКО ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ «ЗАБРАТЬ» ЯРКИЕ ПОСТАНОВКИ И СОХРАНИТЬ ИХ НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, А ЗНАЧИТ И В КУЛЬТУРНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАМЯТИ. ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ, ТАКИЕ ПОСТАНОВКИ В РАЗНЫЕ СТОЛЕТИЯ РОДИЛИСЬ В ИЮНЕ.

ИЮНЬ

Евгения Колосова

210 лет назад состоялась премьера очередного патриотического балета первого русского балетмейстера И.И. Вальберха (совместно с французским танцовщиком и балетмейстером О. Пуаро) «**Торжество России, или Русские в Париже**». Аллегорико-исторический балет с пением и хорами в 3 актах на музыку К.А. Кавоса родился на сцене Петербурга. Главные роли исполняли ученица Вальберха, пантомимная танцовщица Е.И. Колосова (Франция) и сам О. Пуаро (Генерал России).

200 лет – юбилей балета «**Сандрильона**» на сюжет сказки Ш. Перро в постановке французского балетмейстера Ш. Дидло. Премьера прошла на сцене Петербургского Большого театра, а исполнительницей главной роли стала балерина петербургской труппы, ученица Дидло А.И. Истомина.

Авдотья Истомина

Через **100 лет** после этого в труппе Русский балет Дягилева родился одноактный балет «**Голубой экспресс**» (или «Голубой поезд») в постановке балетмейстера Б. Нижинской, и произошло это на сцене парижского Театра Елисейских Полей.

Лидия Соколова, Лео Войцеховский, Бронислава Нижинская и Антон Долин в балете «Голубой экспресс». 1924

Любопытно, что костюмером выступила Коко Шанель, создав лаконичные, но броские спортивные образы для артистов, а художником занавеса – Пабло Пикассо. Балет, посвященный теме нового времени, 1920-м годам, соединил в себе и классический танец, и акробатические элементы, символизирующие технический прогресс и дух эпохи.

75 лет назад, а именно в марте (т.е. в первой части календаря – в предыдущем номере нашего журнала), на сцене Кировского театра впервые был показан 3-хактный балет «**Медный всадник**» в постановке Р. Захарова на музыку Р. Глиэра по поэме А. Пушкина. Через 3 месяца (в июне) спектакль был перенесен в московский Большой театр. Главные партии в премьерном показе исполнили В. Преображенский (Евгений), О. Лепешинская (Параша), М. Семенова (Царица бала), А. Радунский (Петр I). Спектакль прошел на московской сцене 109 раз.

Ольга Лепешинская и Владимир Преображенский в балете «Медный всадник». 1949

Сцена из балета «Ярославна». Ленинградский Малый театр. 1974

Наконец, **50-летний юбилей** у двухактного балета «**Ярославна**» по мотивам поэмы «Слово о полку Игореве», вышедшего на сцене ленинградского

МАЛЕГОТА. Идея создания «истинного русского» по духу балета принадлежала хореографу О. Виноградову (он же стал сценаристом и художником спектакля) в содружестве с режиссёром Юрием Любимовым, а музыкальное воплощение было создано учеником Д. Шостаковича, композитором Б. Тищенко. Во многом новаторский и экспериментальный балет стал синтезом классики, пантомимы и хорового пения. В 1976 спектакль был показан на знаменитом Авиньонской фестивале, получив восторженную реакцию зрителей. Академик Д. Лихачев, будучи специалистом по «Слову о полку Игореве», особенно восхитился балетом, отмечая его литературную достоверность.

ИЮНЬ

120 лет со дня рождения советского артиста балета, педагога и балетмейстера **Анатолия Шатина**. Выпускник Московского хореографического техникума, артист московской труппы «Молодой балет» (созданной А. Горским). Один из организаторов балетной школы и необычного театра балета «Остров танца» в Парке им. Горького (1933) – руководил сначала отделением классического танца, а затем и всем проектом (сам зрительный зал находился на берегу озера, а сцена – на острове, куда артисты добирались на лодках). В театре поставил балеты «Жизель», «Танцы народов советской страны», «Волшебная флейта». В Кызыле участвовал в создании балетного училища и тувинского национального театра, а в Пхеньяне создал первые хореографические курсы и поставил первый современный балет «Навечно своей земле». Преподавал (с 1962 г. – профессор) на балетмейстерском отделении ГИТИСа.

Анатолий Шатин

Надежда Надеждина

120 лет назад родилась народная артистка СССР **Надежда Надеждина** – основательница и художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка».

В 1924 году окончила Вторую государственную балетную школу в Петрограде (педагоги – А.Я. Ваганова, Н.Г. Легат, А.М. Монахов). В 1925–1934 – артистка балета Большого театра в Москве. Исполняла сольные партии и танцы в балетах «Лебединое озеро» (испанский, венгерский, мазурка), «Конёк-горбунок» (славянский, украинский), «Дон Кихот» (фанданго), «Красный мак» (Малайка, бостон), «Баядерка» (танец с лилиями), «Раймонда» (панадерос) и др. С 1931 года одновременно выступала на эстраде, с середины 1930-х ставила свои номера. В 1941 – начала балетмейстерскую работу в ансамблях Сибирского военного округа и Карельского фронта (ставила

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ

КАЖДЫЙ СПЕКТАКЛЬ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЛЮДИ.
СЛЕДУЮЩАЯ ЧАСТЬ КАЛЕНДАРЯ ПОСВЯЩЕНА ЛИЧНОСТЯМ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ – САМИ ПО СЕБЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ МИРА
ИСКУССТВА.

танцы во фронтовых и агитбригадах, сама выезжала с ними в действующую армию). С 1943 года – балетмейстер, в 1946–1948 – художественный руководитель балетного отделения «Мосэстрады» и одновременно (1945–1948) – Русского народного хора Калининской филармонии. В 1948 году создала хореографический ансамбль «Берёзка», став его художественным руководителем и балетмейстером, где работала до конца жизни (1979) и который с июня 2000 года носит её имя.

Александр Грибов в балете Леонида Якобсона «Хореографические миниатюры», / «Схотник» на музыку Э. Грига. 1960

90 лет назад родился заслуженный артист РСФСР **Александр Грибов**. Выпускник ЛХУ (педагог А. Пушкин), затем – артист Театра им. Кирова, ставший первым исполнителем партией Сатиры («Спартак», б-р Л. Якобсон),

Данилы («Каменный цветок», б-р Ю. Григорович), Ферхада («Легенда о любви», б-р Ю. Григорович), Андрея («В порт вошла «Россия», б-р Р. Захаров). Лауреат Международного фестиваля молодежи в Москве (1957). Снимался в кинофильме-балете «Хореографические миниатюры» (1961).

85-летний юбилей празднует заслуженный артист РСФСР, Герой труда Кубани **Александр Лавренюк**. Выпускник Московского хореографического училища (класс Асафа Мессерера), солист Большого театра. Окончив балетмейстерское отделение ГИТИСа, преподавал там же и в МХУ. На этом творческая деятельность не остановилась – после окончания дирижерского факультета Московского института культуры, Лавренюк работал сначала дирижером Большого театра, затем в студии Юрия Григоровича. В 1996 году стал и остается главным дирижером Театра балета Юрия Григоровича в Краснодаре. Член жюри I Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов «Молодой балет России» (Краснодар, 2004). Является

Александр Лавренюк

постоянным дирижером Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» (Сочи).

ИЮЛЬ

Борис Асафьев

140 лет назад родился музыкант-ученый, музыкально-общественный деятель, основоположник советского музыковедения, композитор, критик, педагог **Борис Асафьев**. Помимо вклада в развитие музыкального искусства в качестве композитора, вошел в историю благодаря широкой литературно-теоретической, критической и научной деятельности (автор более 900 литературных работ). По окончании учебы, долгое время работал концертмейстером балета Мариинского театра. Будучи автором 28 балетов («Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа», «Партизанские дни», поставленный для театра «Остров танца» балет «Красавица Рада» и др.), способствовал расширению постановочных «рамоч» балетного искусства. Академик АН СССР, Народный артист СССР.

120 лет со дня рождения народного артиста СССР **Владимира Бурмейстера**. Двоюродный внук композитора П.И. Чайковского учился в Московском театральном техникуме им. Луначарского, затем стал артистом Московского художественного балета под руководством В.В. Кригер (позднее балет вошел в МАМТ). Почти три десятилетия – главный балетмейстер МАМТа, создатель балетов, до сих пор составляющих репертуар театра: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Эсмеральда», «Снегурочка». Его постановкам присущи особая драматургия, динамизм, гармоничное соединение классики и народно-характерного танцевального жанра.

Ровно **100 лет** назад родился советский чеченский артист балета, эстрадный танцовщик, хореограф, актер **Махмуд Эсамбаев**. Выпускник Грозненского хореографического училища, артист Чечено-Ингушского государственного ансамбля песни и танца, солист Киргизского театра оперы и балета.

Владимир Бурмейстер

В годы войны выступал во фронтовой концертной бригаде на передовой, в военных госпиталях.

После академической «карьеры» обратился к народному творчеству и создал множество танцев народов мира, в числе которых индийский танец «Золотой бог», испанский танец «Ля-коррида», таджикский «Танец с ножами», бразильский танец «Макумба». Снимался в фильмах-балетах «Я буду танцевать», «Лебединое озеро». Президент Международного союза деятелей эстрадного искусства. Именно при его поддержке в Грозном были построены новые здания для драматического театра и цирка.

Махмуд Эсамбаев. Бразильский танец «Макумба». 1976

Петр Абашеев

Завершает календарь бурятский советский и российский артист балета, балетмейстер, педагог, народный артист РСФСР **Петр Абашеев**, со дня рождения которого прошло **90 лет**. Окончив с отличием Ленинградское хореографическое училище (педагог Е.П. Вечеслова-Снегткова), стал артистом Бурятского театра оперы и балета, а позднее – его главным балетмейстером. Вместе с Гомбо Цыдынжаповым (бурятский актер и театральный режиссер) и Ларисой Сахьяновой (первая профессиональная бурятская балерина и супруга Абашеева) создал Бурятское хореографическое училище (ныне – колледж), начав с преподавания классического танца и продолжив художественным руководством. С 2013 года Бурятское хореографическое училище носит имена Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева. В 2002 году у здания Бурятского театра оперы и балета была установлена скульптурная композиция «Красавица Ангара» (авторы А. Миронов и Д. Уланов). Изображены Лариса Сахьянова и Пётр Абашеев.

Подготовила Мария ТЯН

НАТАЛИЯ КАСАТКИНА: ДАЙТЕ ДОПИСАТЬ РОМАН ДО ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТОЧКА... 1934–2024

БИОГРАФИЯ НАТАЛИИ ДМИТРИЕВНЫ КАСАТКИНОЙ ПОХОЖА НА РОМАН, КАКОЙ ВИССАРИОН БЕЛИНСКИЙ НАЗЫВАЛ ВСЕОБЪЕМЛЯЮЩИМ РОДОМ ПОЭЗИИ – «В НЕМ ТАЛАНТ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ БЕЗГРАНИЧНО СВОБОДНЫМ». В НЕМ ВСЕ – ОТ ИСТОКОВ И ДО ИСХОДА – КАЖЕТСЯ, ВЫСТРОЕНО НАПЕРЕД И НАПОЛНЕНО ДРАМАТУРГИЕЙ СОБЫТИЙ, КАК В НАСТОЯЩЕМ СПЕКТАКЛЕ, ГДЕ ПЕРСОНАЖИ РОЖДАЮТСЯ, ВЗРОСЛЕЮТ, ВЛЮБЛЯЮТСЯ И ОБРЕТАЮТ ЛЮБОВЬ, ПРЕОДОЛЕВАЮТ ПРЕГРАДЫ, ПОСТИГАЮТ СЕБЯ, ТЯНУТСЯ К ИСТИНАМ И ВОДРУЖАЮТ ИХ НА СКРИЖАЛИ, ДЕЛАЮТ ДЕЛО, ГЕРОИЧЕСКИ ПРОДВИГАЯСЬ К ВЕРШИНАМ, ВЕДУТ ЗА СОБОЙ, УЧАТСЯ И УЧАТ УЧЕНИКОВ, УХОДЯТ ИЗ МИРА И ОСТАВЛЯЮТ ЗАВЕТЫ. ВСЕ, КРОМЕ ПАФОСА, ЧВАНСТВА, РИГОРИЗМА, АМБИЦИЙ, ТЩЕСЛАВИЯ. БУДТО ОНИ, НЕ ЧУЖДЫЕ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАТУРЕ, КРЕПКОЙ РЕЖИССЕРСКОЙ ИЛИ ПИСАТЕЛЬСКОЙ РУКОЙ СТЕРТЫ ИЗ МИРСКОГО ОБИХОДА, УЯЗВЛЕННЫ, УНИЧТОЖЕНЫ. В ЖИЗНИ (ВСЕ-ТАКИ РОМАН!) ТАКОГО НЕ ВСТРЕТИШЬ, А БИОГРАФИЯ КАСАТКИНОЙ – ПРИМЕР: РЕДКО, НО БЫВАЕТ.

От родословной Касаткиной захватывает дух: будто некто намеренно переплетал ветви древа, соединяя национальности, конфессии, профессии, ремесла и искусства, амплуа и призвания, увлечения и пристрастия. В биографической «труппе» Наталии Дмитриевны – промышленники и химики, инженеры и архитекторы, скульпторы и художники, писатели и актеры. Она, Касаткина, сохраняла

старательно и нежно память о предках – Бромлеях и Шервудах, Кардашовых и Касаткиных в доме Большого театра, построенном в Каретном ряду на месте отчего – снесенного под кооператив. Ее маленький «Эрмитаж» меньше всего напоминал семейный музей – казался живым, «говорящим», необходимо важным для жизни и питающим творчество. Красота обстановки и изящество быта отражали содержание нравственного и этического укладов: противиться темному, не копить обид, не завидовать, не унывать.

Предки, как волшебные фея Канареек, фея Виолант, фея Крошек, фея Кандид, фея Флер де Фарин, фея Сирени, – наградили свою питомицу-принцессу многочисленными дарами: умом, красотой, вкусом, элегантностью, целеустремленностью, стойкостью. Ее призванием сделался балет.

В труппе Большого театра, где после окончания Московского хореографического училища (педагоги Мария Кожухова и Суламифь Мессерер) Наталия Касаткина танцевала 22 года – с 1954-го, ей предсказывали будущее балерины (на выпускном концерте в школе танцевала Одетту в белом акте «Лебединого озера» и Танец со змеей – тарантеллу Никии из «Баядерки»), она же «задушевные песни без слов» предпочла «вакхические песни»: стала характерной, а по сути – дивертисментной танцовщицей, объявляясь в больших спектаклях на несколько

минут и покоряя темпераментом многоярусные залы в любых уголках света. Лирические искушения (в классе Большого Касаткина работала с великой Марией Тимофеевной Семеновой) ограничились полупальцевой ролью Фригии в «Спартаке» Арама Хачатуряна (хореография Леонида Якобсона); Уличная танцовщица в «Дон Кихоте» Людвиг Минкуса попала в репертуарный список как деми-

характерная партия; от Злой феи Карабос в «белой» редакции «Спящей красавицы» Юрия Григоровича артистка отказалась сама – не ее тема.

Парадокс, но все, что танцевала Наталия Касаткина в Большом театре, было овеяно балеринским флером, – столь выразительными и многомерными казались ее «короткие» выходы на сцену. В них поражали королевская стать и потаенная лирика: танцевала она выразительно и безупречно.

В Большом театре, чью историю за годы работы (включая знаменитые английские гастроли труппы 1956 года) Наталия Касаткина освоила как главу собственной биографии, сложился ее союз с танцовщиком Владимиром Василёвым; Большой театр стал местом их совместных балетмейстерских дебютов в отпетельные 1960-е («Ванина Ванини» и «Героическая поэма» Николая Каретникова, «Весна священная» Игоря Стравинского).

В романе Касаткиной началась новая глава: завершая карьеру танцовщицы, она не обрывала «времен связующую нить», и атакующая смелость, экстатическая мощь, животворящая энергия, привлекшие к ее с Василёвым хореографическим опусам внимание, сразу сделали «фирменным» стилем новоявленного хореографа.

Между «драмбалетом» и оформлявшимся неколассицизмом Бориса Эйфмана Касаткина и Василёв манифестировали

новый хореографический театр, какому оказалось назначено потеснить моногамность классики и большого советского стиля. Сделались искателями, новаторами, провидцами. В 1971-м в Ленинградском театре оперы и балета имени Сергея Кирова после премьеры «Сотворения мира» Андрея Петрова (С Михаилом Барышниковым, Ириной Колпаковой и Юрием Соловьевым в главных партиях) вышли на поклонные триумфаторами. Государственные и ведомственные комиссии пытались закрыть спектакль семь раз: ничего не вышло, публика голосовала за него стоя.

С 1977 года Наталия Касаткина и Владимир Василёв вели свой театр, возведенный на руинах Хореографического концертного ансамбля СССР «Молодой балет». Здесь их союз расцвел, напитался творческой силой, здесь можно было творить самостоятельно, вольно, сообща. Декларировать идеи и внедрять новации: «Гаянэ» Арама Хачатуряна (1977), «Волшебный камзол» Николая Каретникова (1983), «Проделки Терпсихоры» на музыку Йозефа Штрауса (1984), «Поцелуй феи» Игоря Стравинского (1989), «Золушка» Сергея Прокофьева (1993), «Дама с камелиями» на музыку

На странице слева:
Наталия Касаткина на репетиции с артистами своей труппы. 2010-е гг.

Внизу:
В репетиционном зале с Владимиром Василёвым и артистами своей труппы. 2010-е гг.

Фото – Нина Алюверт

Фото – Олег Макаров

Джузеппе Верди и Павла Сальникова (1995), «Чудесный мандарин» Белы Бартока (1996), «Жар-Птица» Игоря Стравинского (2000); новая «старая» классика и презентация творчества Мориса Бежара, Ролана Пети, Пьера Лакотта; уникальный состав педагогов-репетиторов; превосходный артистический ансамбль, из которого готовили победителей международных балетных конкурсов – виртуозов с ярко выраженным артистическим чутьем и отменным «касаткинским» вкусом к искусству.

Получив статус Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва, труппа так и не обрела своего дома. Гастроли, показы, участие в фестивалях и хореографических марафонах, собственно, не отменяли значения того, что происходило внутри: высокого служения Балету, истового стремления к совершенству.

Наталия Дмитриевна Касаткина после ухода из жизни Владимира Юдича Василёва вела свой театр до конца. Теперь не стало и ее. Остался свет.

Сергей КОРОБКОВ.
Фото из семейного архива Н.Д. Касаткиной и архива журнала «Балет»

Сверху вниз:
Ирина Колпакова и Михаил Барышников в балете «Сотворение мира». Кировский театр, 1971.
Наталия Касаткина и Владимир Василёв в работе над созданием либретто к опере А. Петрова «Петр I». Кировский театр, 1975.

ПЕРВАЯ «НАДЕЖДА БАЛЕТА XXI ВЕКА»

Фото – Игорь Захаркин

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС БАЛЕТА «ГРАН ПРИ НАДЕЖД». В ТЕЧЕНИИ ВОСЬМИ ДНЕЙ НА СЦЕНАХ МОСКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ТЕАТРА И РОССИЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА (РАМТ) СОСТЯЗАЛИСЬ МОЛОДЫЕ БАЛЕТНЫЕ ТАЛАНТЫ ИЗ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, БОЛГАРИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИСПАНИИ, КАЗАХСТАНА, КИТАЯ, МОНГОЛИИ, ТУРЦИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ И ЯПОНИИ.

КОНКУРС ПРОШЕЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ КОНКУРСА ВЫСТУПИЛО ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ».

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР «РУССКИЙ БАЛЕТ», МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАЛЕТНЫХ КОНКУРСОВ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЯЧЕСЛАВА ГОРДЕЕВА.

Инициатива проведения конкурса «ГРАН ПРИ НАДЕЖД» принадлежит народному артисту СССР, создателю и бессменному художественному руководителю театра «Русский балет» Вячеславу Гордееву. Идею проведения конкурса молодых профессиональных талантов поддержала Международная Федерация балетных конкурсов под руководством Сергея Усанова, которая выступила со-организатором его проведения.

В новом танцевальном марафоне, посвященном 55-летию творческой деятельности народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, соревновались учащиеся выпускных классов хореографических учебных заведений, начинающие артисты балета и хореографы из 11 стран: России, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Испании, Казахстана, Китая, Монголии, Турции, Южной Кореи и Японии.

Главная задача конкурса, как и всех подобных соревнований, – открытие новых имен молодых исполнителей и хореографов, поддержка юных дарований,

*ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СОДЕЙСТВОВАТЬ ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЕЖИ НА ПУТИ ЕЕ ТВОРЧЕСКОГО
СТАНОВЛЕНИЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ
БУДЕТ У ТОЛЬКО ВСТУПАЮЩИХ
В БОЛЬШУЮ БАЛЕТНУЮ ЖИЗНЬ
МОЛОДЫХ АРТИСТОВ ПРОЯВИТЬ СВОЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ЗАЯВИТЬ
О СВОЕМ ТАЛАНТЕ И МАСТЕРСТВЕ,
БЫТЬ ОЦЕНЕННЫМИ КОРИФЕЯМИ
БАЛЕТНОЙ СЦЕНЫ, ПРОДВИНУТЬСЯ
И УСКОРИТЬ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.*

Вячеслав Гордеев

укрепление воли и стремление к профессиональным победам. Конкурсы дадут своим участникам бесценный опыт сценического и человеческого общения с прославленными мастерами балетной сцены – членами жюри, педагогами, хореографами.

В первый день на церемонии открытия конкурса Московский театр «Русский балет» представил спектакль «Дон Кихот» в авторской редакции Вячеслава Гордеева. Остальные дни были посвящены состязаниям конкурсантов, а завершился конкурс после торжественной церемонии награждения победителей праздничным гала-концертом лауреатов конкурса на сцене Российского академического молодежного театра.

Конкурс «ГРАН ПРИ НАДЕЖД» отличается от подобных творческих соревнований разнообразием танцевальных жанров. Он проводился сразу в трех номинациях: «Артисты балета» по двум возрастным группам – младшей (с 15 до 18 лет включительно) и старшей (с 19 до

24 лет включительно); «Народно-сценический танец» по одной возрастной группе с 15 до 18 лет; «Конкурс хореографов» по одной возрастной группе до 30 лет.

В конкурсе приняли участие около 100 молодых артистов, выступления которых оценивало международное жюри – руководители театров и хореографических школ, хореографы, педагоги во главе с художественным руководителем и идейным вдохновителем конкурса Вячеславом Гордеевым. Среди членов международного жюри: народная артистка РФ, ректор Московской государственной академии хореографии Леонова Марина (Россия); генеральный директор и художественный руководитель Генеральной дирекции государственных театров оперы и балета Турции Сагтюрк Бедри Тан (Турция); директор балетной школы в Нью-Йорке Бат Эрдэнэ Удвал (США); народная артистка Республики Беларусь, педагог Белорусской государственной хореографической гимназии Душкевич Инесса (Беларусь); заслуженный артист РФ, народный артист Республики Марий Эл, художественный руководитель Марийского государственного театра оперы и балета имени Э. Сапаева Иванов Константин (Россия); действительный государственный советник РФ 2 класса, директор по коммуникациям-начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Нагорных Юрий (Россия); президент Корейского Международного конкурса балета Парк Дже Кын (Корея); народный артист Украины, художественный руководитель театра «Донбасс Опера» Писарев Вадим (Россия/ДНР); народная артистка Республики Казахстан, художественный руководитель балета Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Туткибаева Гульжан (Казахстан); профессор Пекинской академии танца Ху Сяо (Китай).

Всего в номинации «Артисты балета» по двум возрастным группам в конкурсе соревновались 54 участника (29 – в младшей и 25 – в старшей группе). В номинации «Хореографы» выступили 23 конкурсанта. Самой малочисленной, вероятно

потому что конкурс по этой номинации проводился только в младшей группе оказалась номинация «Народно-сценический танец» – всего 14 участников.

Уровень подготовки участников конкурса был достаточно сильным, поэтому не все хорошо показавшие себя танцовщики дошли до финала третьего тура. «Много хороших ребят, но мало выдающихся», – поделилась своим мнением главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская.

7 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых медалей и Гран-при – таковы результаты нового Международного молодежного конкурса балета «Гран При Надежд».

Главный приз конкурса – Гран-при «Надежда балета XXI века» и именную награду «За чистоту исполнения хореографии классического танца», посвященную памяти легендарного педагога-классика Петра Пестова, воспитавшего целую плеяду прекрасных танцовщиков – звезд мирового балета, получил молодой танцовщик труппы Большого театра Иван Сорокин.

Двойственное впечатление осталось от номинации «Хореографы». Представленные номера в основном не отличались наличием оригинального хореографического содержания, отличались друг от друга лишь названиями с философским подтекстом, демонстрировались преимущественно в темноте и оставляли после просмотра впечатление депрессивное. Наиболее интересными, по мнению жюри, оказались номера студентов Арины Ахметовой (Московский институт культуры) «Плач нимфы» и Павла Мазуркевича (ГИТИС) «1000 тактов в минуту». Эти молодые хореографы получили золотые медали и первые премии. Серебряная медаль и вторая премия в этой же номинации досталась Елизавете Мазуркевич, а бронза и третья премия – Кристине Черновой (обе – Россия).

В номинации «Народно-сценический танец» золото и первую премию жюри присудило Алёне Гришиной (МГАХ) за отлично исполненный номер «Вёдра», а серебро и вторую премию разделили

между собой Дарья Бубнова (МГХУ им. Л.М. Лавровского) и Анна Бирюкова (МХУ при Театре танца «Гжель»). Кроме того, именную награду «За исполнение хореографии Игоря Моисеева», посвященную памяти великого мастера народного танца – получила правнучка знаменитого хореографа – Ева Моисеева (МГАХ). Она же завоевала серебряную медаль и вторую премию в младшей группе в номинации «Артисты балета», разделив эту премию с Никой Скребковой (Белорусская хореографическая гимназия, Беларусь).

Золото и первую премию в младшей группе в номинации «Артисты балета» завоевала Элеонора Шайдуллина (МГАХ), а бронзу и третью премию разделили София Писарева (ДНР) и Евгения Швидко (Россия). Золото и первую премию в номинации «Артисты балета» в младшей группе среди юношей разделили Сергей Калинич (МГАХ) и Сухбаатар Нямбаяр (Монгольская государственная консерватория, Монголия). Серебро в этой группе получил Богдан Чернов (Россия), а бронзовую медаль в младшей группе разделили Касымхан Алишер (Казахстан) и Болдбаатар Болорчулуун (Монголия).

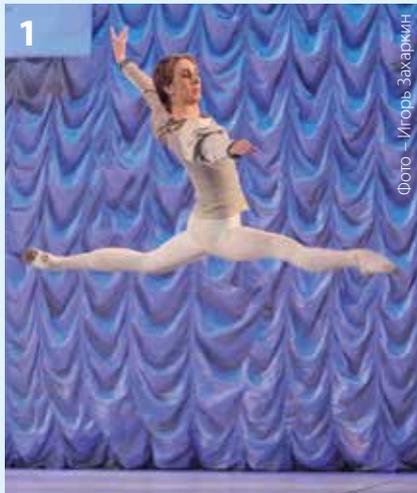
В старшей группе в номинации «Артисты балета» состязание за медали было ещё более напряженным. Золотую медаль и первую премию получили Полина Сугидзаки (Россия-Япония) и Богдан Вербовой (Казахстан). Вторую премию и серебряную медаль получили: Сергей Букатин (Россия), а среди женщин ее разделили Нилай Тахироглу (Болгария-Турция) и Алена Таценко (Казахстан). Бронзу и третью премию среди женщин разделили Екатерина Макеева (Россия) и Джо Ми Хи (Корея), а среди мужчин – Алексей Помыткин (Россия) и Акыл Жуас (Казахстан).

Кроме того, за успешную подготовку участников конкурса – специальными премиями жюри были отмечены педагоги Московской государственной академии хореографии: народный артист РФ, заведующий кафедрой классического и дуэтного танца Валерий Анисимов и педагог по классическому танцу в младших и средних классах Ольга Дозорцева.

Фото – Андрей Степанов

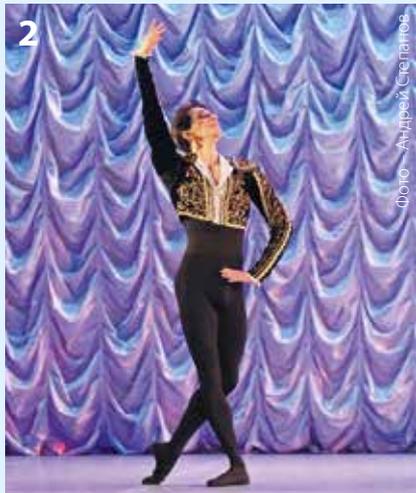

Церемония награждения лауреатов конкурса. Председатель жюри конкурса Вячеслав Гордеев со вступительным словом перед объявлением и награждением лауреатов конкурса

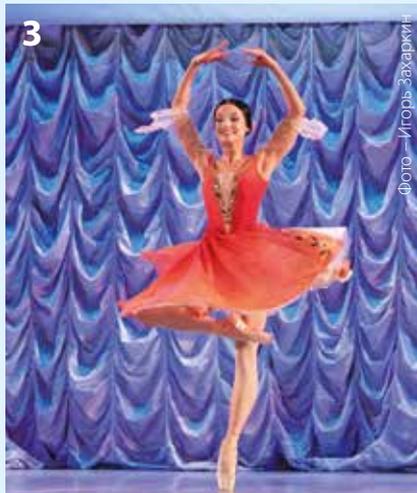
1

Фото – Игорь Захаркин

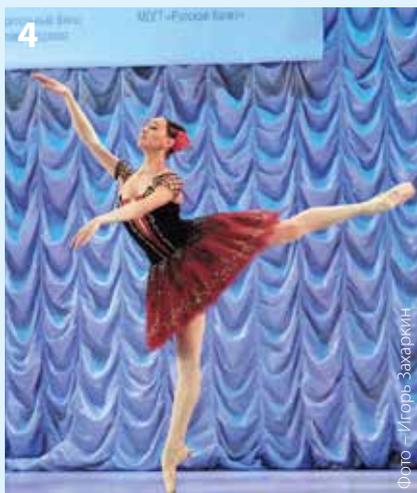
2

Фото – Андрей Степанов

3

Фото – Игорь Захаркин

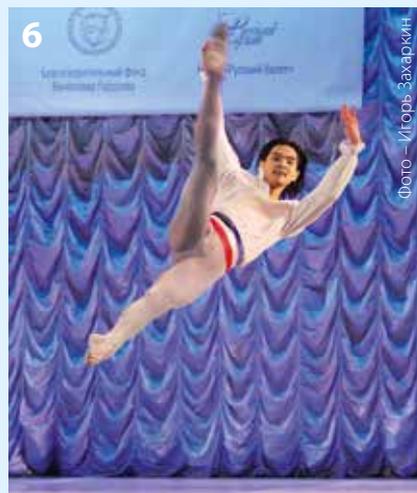
4

Фото – Игорь Захаркин

5

Фото – Игорь Захаркин

6

Фото – Игорь Захаркин

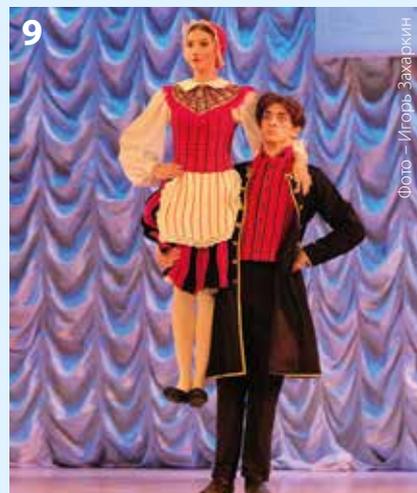
7

Фото – Андрей Степанов

8

Фото – Андрей Степанов

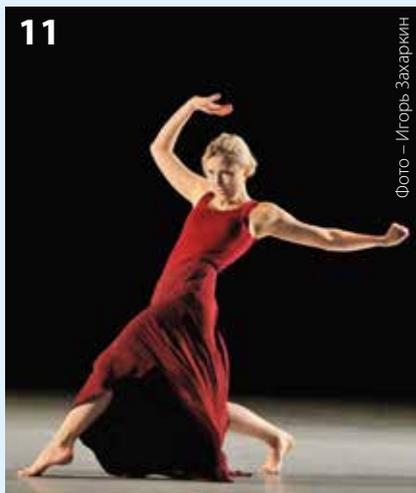
9

Фото – Игорь Захаркин

10

Фото – Игорь Захаркин

11

Фото – Игорь Захаркин

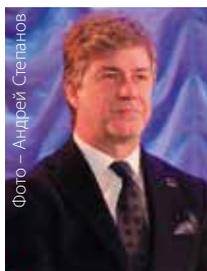
12

Фото – Игорь Захаркин

КОНКУРС ГЛАЗАМИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

Члены жюри конкурса за работой.
Слева направо:
Константин Иванов, Бедри Тан Сагтыурк,
Вячеслав Гордеев и Марина Леонова

БЕДРИ ТАН САГТЮРК

Генеральный директор и художественный руководитель Генеральной дирекции государственных театров оперы и балета Турции:

– Хочу отметить, что все на высшем уровне – как сама организация, так и очень порадовали отношения между присутствующими. На подобных международных конкурсах иногда складывается сложная атмосфера, когда происходит оценка или совещания жюри, бывает давление. Нынешняя обстановка благотворно повлияла на всю работу жюри. Мы все независимо друг от друга выставляли свои оценки, а по итогу выяснилось, что практически все одинаково голосовали за участников. Замечу, что с технической стороны конкурсанты подготовлены достаточно хорошо, была проделана серьезная работа. Но артистическая сторона, драматическая – это то, над чем еще нужно поработать. Мне кажется, технологический прогресс, развитие интернета очень повлиял на артистические качества участников. Очень жаль, что почти нет европейских участников. У искусства нет границ. Мне очень хочется, чтобы было больше конкурсантов из Турции. И в целом – иностранных участников. Пять месяцев назад я вступил в должность генерального директора и главного художественного

В МИРЕ, ДА И В РОССИИ, МНОГО БАЛЕТНЫХ СОСТЯЗАНИЙ, НО, ЗАДУМЫВАЯ КОНКУРС «ГРАН ПРИ НАДЕЖД», МЫ С КОЛЛЕГАМИ ИСХОДИЛИ ИЗ ТОГО, ЧТО ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ, ПОКАЗАТЬ СЕБЯ НА ПУТИ СВОЕГО ТВОРЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА.

ГЛАВНЫЙ АКЦЕНТ МЫ СДЕЛАЛИ НА СЛОВЕ «МОЛОДОСТЬ», ВЕДЬ СЕГОДНЯШНЕЕ ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ ОБРЕТЕНИЯ МАСТЕРСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА.

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ, ЧТОБЫ КОНКУРС «ГРАН ПРИ НАДЕЖД» ОПРАВДАЛ НАШИ НАДЕЖДЫ И ДАЛ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ АРТИСТОВ БАЛЕТА И ХОРЕОГРАФОВ. У КОНКУРСА МНОГО КРАСОК И ОТТЕНКОВ. ОН ПОЗВОЛЯЕТ ОТДАТЬ ДАТЬ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИМСЯ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ, ПРОЯВИТЬ УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ УМУДРЕННЫМ НАСТАВНИКАМ И ПОДДЕРЖАТЬ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ НА РЕПЕТИТОРСКОМ ПОПРИЩЕ.

Вячеслав Гордеев

руководителя Главного управления государственных театров оперы и балета Турции и одной из основных моих задач на этом посту будет подготовка юного поколения к будущим конкурсам. Я буду внимателен к тому, что наши артисты будут соревноваться с российскими

артистами. Это не только интересно, но и важно для развития нашего молодого поколения и балета Турции в целом.

ДЖЭ КЫН ПАРК

Президент Международного конкурса артистов балета в Сеуле (Южная Корея) художественный руководитель Сеульского балета:

– Очень правильно и важно, что мы сохраняем традицию подобных конкурсов. Не просто коммерческих, а таких, где участники действительно отсчитывают, оценивают, указывают на точки роста и направляют на дальнейшее развитие. Для иностранных участников – это уникальный шанс попасть на классы к русским педагогам, общаться с местными ребятами, перенимать опыт. Это очень полезно и важно. В Корее нет хореографических училищ, как принято называть их здесь – государственных. Есть несколько частных школ, соответственно и уровень подготовки очень отличается от той, которую дают государственные учреждения. Это большая удача для нас иностранцев, иметь возможность участвовать в подобных мероприятиях.

А мы желаем конкурсу успехов и процветания, собирать на своих сценах много талантливой молодежи!

Материал подготовили
Нина ТЕСЕЙКО, Наталья ЧЕРНИЦА.

1. Иван Сорокин (Гран-При, старш. гр. и специальный приз имени Петра Пестова) – Россия.
2. Богдан Вербовой (I премия, старш. гр.) – Казахстан.
3. Полина Сугидзаки (I премия, старш. гр.) – Япония-Россия.
4. Элеонора Шайдуллина (I премия, младш. гр.) – Россия.
5. Сергей Калинин (I премия, младш. гр.) – Россия.
6. Нямбаяр Сухбаатар (I премия, старш. гр.) – Монголия.
7. Нилай Тахироглу (II премия, старш. гр.) – Болгария-Турция.

8. Алёна Гришина (I премия, народно-сценич. танец) – Россия.
9. Ева Моисеева (II премия, младш. гр. и специальный приз имени Игоря Моисеева) – Россия.
10. Павел Мазуркевич (I премия, хореографы) – Россия.
11. Арина Ахметова (I премия, хореографы) – Россия.
12. Вячеслав Гордеев вручает специальные премии педагогам Ольге Дозорцевой и Валерию Анисимову (Россия).

РУССКИЙ БАЛЕТ VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В НАЧАЛЕ МАРТА В МОСКВЕ НА НОВОЙ СЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ СОСТОЯЛСЯ ГАЛА-КОНЦЕРТ (ФИНАЛЬНЫЙ ТУР) VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «РУССКИЙ БАЛЕТ».

ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА (С 2013 ГОДА) ВЫСТУПАЮТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОВМЕСТНО С ФОНДОМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ ПРИ СОДЕЙСТВИИ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ХОРЕОГРАФИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ.

«Русский балет» – название конкурса для выпускников хореографических школ (училищ, колледжей) страны. Название конкурса, конечно, не покрывает понятие РУССКИЙ БАЛЕТ, но подразумевает будущее отечественного балета.

Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет» проводится с 2013 года. Он призван сохранить и приумножить лучшие традиции отечественной балетной школы, поддерживать ведущие хореографические училища России, предоставить возможность молодым артистам из разных уголков нашей страны проявить себя и усовершенствовать свое профессиональное мастерство.

Как результат конкурса – победа в виде Гран-при с вручением главного приза – статуэтки «Балетные пуанты» и правом на стажировку в балетной труппе одного из ведущих театров Москвы или Санкт-Петербурга. Лауреаты первой, второй и третьей премий среди юношей и девушек награждаются дипломами конкурса и памятными номерными медалями, изготовленными на Санкт-Петербургском монетном дворе Гознака.

Отборочный этап конкурса «Русский балет» проводится в регионах Российской Федерации на базе образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы

САМА ИДЕЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭТОГО КОНКУРСА УЖЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ. ДАВНО [ДО ПОЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА «РУССКИЙ БАЛЕТ»] У НАС НЕ БЫЛО ТАКОГО СМОТРА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ШКОЛ, УЧИЛИЩ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, ВОТ, ЧТОБЫ ВСЁ ВРЕМЯ, ЭТА МОЛОДАЯ ПОРОСЛЬ ВОЗНИКАЛА НА ЭТОЙ СЦЕНЕ И ПОКАЗЫВАЛА НАМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ.

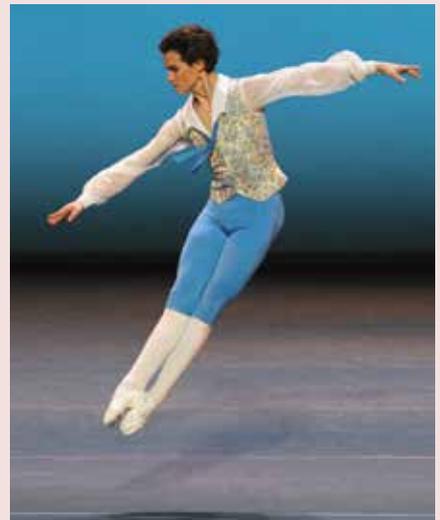
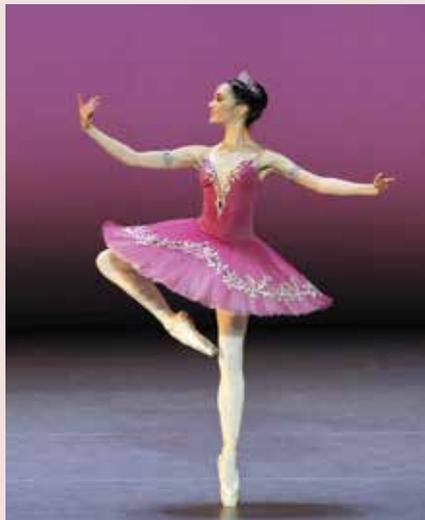
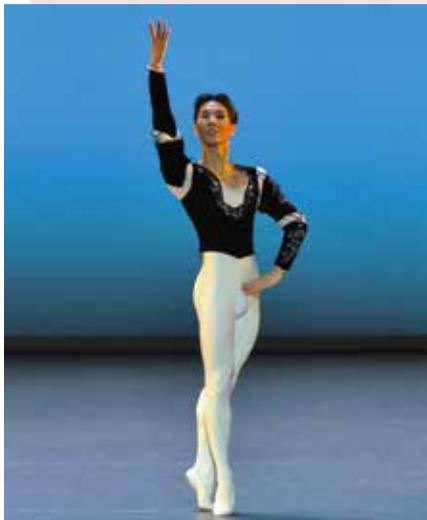
Юрий Григорович

в области искусства балета. По его результатам лучшие исполнители приглашаются в Москву для участия в Гала-концерте (финальном туре конкурса), который традиционно проходит на сцене Большого театра России. Выступление

на главной сцене страны – замечательное начало творческого пути, уникальный шанс для конкурсантов заявить о себе, показать свой талант перед авторитетным жюри и сделать первые шаги в успешной профессиональной карьере. За прошедшие годы в финалах конкурсной программы приняли участие 135 юных артистов.

В 2024 году VI Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет» включен в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 250-летия основания Большого театра России.

По результатам предварительного этапа в финальном туре конкурса приняли участие 26 юных исполнителей и 2 партнера вне конкурса из 15 хореографических училищ, среди которых: Московская государственная академия хореографии; Академия танца Бориса Эйфмана; Пермское хореографическое училище; Новосибирское хореографическое училище; Московское хореографическое училище при театре танца «Гжель»; Московское хореографическое

Камила Султангареева (Гран-при) и Максим Нахимович (Золотая медаль).
Аюш Булчун (Серебряная медаль).

Дарина Мосеева (Золотая медаль).
Есения Анушенкова (Бронзовая медаль).

Дарья Платонова (Серебряная медаль).
Михаил Мавлянов (Бронзовая медаль).

училище имени Л.М. Лавровского; Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева; Казанское хореографическое училище; Марийский колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая; Уральский хореографический колледж; Красноярский хореографический колледж; Краснодарское хореографическое училище; Бурятский хореографический колледж имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева; Красногорский филиал (хореографическое училище) «Московский губернский колледж искусств»; Саратовский колледж искусств.

Конкурс оценивает профессиональное компетентное жури состоящее из руководителей (директоров, художественных руководителей, главных балетмейстеров, педагогов) ведущих театров России. В этом году их было семь: ЛЕОНОВА Марина Константиновна (председатель жури), народная артистка РФ, ректор Московской государственной академии хореографии; АЛЛАШ Мария Евгеньевна, народная артистка РФ,

балетмейстер-репетитор Большого театра России; ВАЗИЕВ Махар Хасанович, народный артист РФ, художественный руководитель балетной труппы Большого театра России; ГОРДЕЕВ Вячеслав Михайлович, народный артист СССР, художественный руководитель Московского театра «Русский балет»; МИРОШНИЧЕНКО Алексей Григорьевич, заслуженный артист РФ, руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского; ФАТЕЕВ Юрий Валерьевич, заслуженный артист РФ, и.о. заведующего балетной труппой Мариинского театра; ЭЙФМАН Борис Яковлевич, народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана, Президент Академии танца Бориса Эйфмана.

В концертной программе финального тура конкурса на Новой сцене Большого театра конкурсанты показывали две вариации или одно па-де-де, широко представив богатство классического танца.

ИТОГИ VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «РУССКИЙ БАЛЕТ»

Лауреатом Гран-при и обладателем главного приза – символической статуэтки «Балетные пуанты» – стала **Камила Султангареева** (студентка Московской государственной академии хореографии).

I премии и звания лауреата удостоены **Дарина Мосеева** и **Максим Нахимович** (студенты Московской государственной академии хореографии).

II премии и звания лауреата удостоены **Дарья Платонова** (МХУ при театре танца «Гжель») и **Аюш Булчун** (Бурятский хореографический колледж имени А.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева)

III премии и звания лауреата удостоены **Есения Анушенкова** (Академия танца Бориса Эйфмана) и **Михаил Мавлянов** (Пермское хореографическое училище).

POST SCRIPTUM ПОСЛЕ POST FACTUM

Уже традиционно в этом и в предшествующие конкурсы беспорную победу одерживали представители столичных школ:

2013 – Московская государственная академия хореографии (МГАХ), Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой.

2015 – МГАХ, Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, Новосибирский хореографический колледж, МХУ имени Л.М. Лавровского.

2017 – МГАХ, Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, Новосибирский хореографический колледж, Пермский хореографический колледж.

2019 – МГАХ, Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, Пермское хореографическое училище.

2022 – МГАХ, Академия танца Бориса Эйфмана, Пермское хореографическое училище.

2024 – МГАХ, Академия танца Бориса Эйфмана, Пермское хореографическое училище, МХУ при театре танца «Гжель», Бурятский хореографический колледж имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева.

Махар ВАЗИЕВ, член жюри конкурса:

«У меня очень приятные впечатления от конкурса. Для меня лично это очень важно, потому что здесь мы во многом определяем будущее. Посмотрите сколько лауреатов конкурса уже работают в Большом театре, и некоторые, кстати, сегодня выступали.»

«Не буду лукавить, я более пристально присматривался к представителям из регионов. Куда важнее сегодня в целом для конкурса было дать им различные

возможности. Некоторые конкурсанты приятно удивили и выучкой, и наличием каких-то базовых знаний, и артистизмом, и музыкальностью.»

В этом году оценка жюри явно заслуженная, но тот факт, что за всё время только два училища получали награды – Новосибирское и Пермское заставляет задуматься.

Отметим, что в прошлые годы руководителей театров в составе жюри конкурса было представлено больше.

Естественно, что параллельно с функцией оценки, руководители присматривают кадры для пополнения своих трупп. И, если не учитывать, что участники конкурса были представителями учебных заведений из регионов России, то сам этот не контролируемый факт был бы понятен. Однако, вспомним, что открытие новых училищ (колледжей, школ) в городах России имело целью готовить будущих артистов для балетных трупп своих регионов. А учитывая, что у нас нет распределения по окончанию школ, то возможность переезда в столичные города для учащихся весьма привлекательна. Возможно, это объясняет и тот факт, что из большинства регионов (кроме Москвы, Уфы и Казани) на конкурс привезли не выпускников, а учащихся вторых (предвыпускных) курсов, чувствуя ответственность перед своими театрами и заинтересованность в том, чтобы хоть несколько лет талантливый выпускник отдавал родному городу. И это справедливо, ведь в большинстве школ кроме стоимости их обучения для государства

Лауреат Гран-при конкурса Камила Султангареева с главным призом – статуэткой «Балетные пюанты»

идут траты на бесплатное проживание, питание, выдачу необходимой для обучения формы. Молодые артисты вправе решать свою судьбу, но первые годы после выпуска из учебного заведения было бы честно и полезно послужить своему театру, зрителю своего города. Это даёт возможность накопить опыт и освоить сольный репертуар. Возможно, и общий уровень конкурса при непредвзятой оценке не был профессионально ярким, т.к. до выпуска у учащихся вторых курсов почти полтора года обучения.

Валерия УРАЛЬСКАЯ.
Фото – Андрей Степанов

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕАТРОВ ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ТУРЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
6. СТАМБУЛЬСКИЙ
КОНКУРС БАЛЕТА И ГАЛА КОНЦЕРТ

КОНКУРСНЫЕ ПРОСМОТРЫ
10 июня 2024 / 20:00
МЛАДШАЯ ГРУППА полуфинал
(бесплатный вход)
11 июня 2024 / 20:00
СТАРШАЯ ГРУППА полуфинал
(бесплатный вход)

**ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАКРЫТИЕ КОНКУРСА**
12 июня 2024 / 20:00
СЦЕНА ОПЕРНОГО ТЕАТРА СЮРЕЙЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА КАДЫКЕЙ

**ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА БАЛЕТА
И ГАЛА КОНЦЕРТ**
14 июня 2024 / 20:00
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АТАТОРКА
СЦЕНА ТЮРК ТЕЛЕКОМА

Приглашённые артисты:
Бактияр Адамов (премьер-балерина «Ашана Опера») /
Султан ЭРОЛ (прима-балерина «Амарского государственного театра оперы и балета») /
Мелик МЕРТЕЛЬ (преподаватель международного колледжа балета) /
Мауде САБОУРИН (прима-балерина «Le Grand Ballet Кападинес») /
Яна САЛЕНКО (прима-балерина «Бразильского государственного балета») /
Мариам ВАЛЬТЕР (премьер-балерина «Бразильского государственного балета») /

<https://istanbulballetcompetition.gov.tr>

KOLUMAN INTERNATIONAL FEDERATION OF BALLET COMPETITIONS

DANCE MOSCOW

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В ДЕСЯТЫЙ РАЗ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ КОНКУРС КЛАССИЧЕСКОЙ, СОВРЕМЕННОЙ И НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ «DANCE MOSCOW» ОБЪЕДИНЯЕТ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ МОЛОДЫХ ТАНЦОВЩИКОВ ИЗ РОССИИ, СТРАН БРИКС, БЕЛАРУСИ, АРМЕНИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СТРАН ЕВРОСОЮЗА. В ЭТОМ ГОДУ ОН ПРОШЕЛ ПОД ДЕВИЗОМ «РОССИЯ – НАДЕЖДА МИРА».

Церемония награждения лауреатов конкурса «DanceMoscow»–2024 на сцене Учебного театра Московской государственной академии хореографии

X Международный московский конкурс молодых исполнителей классической, современной и народно-сценической хореографии «DanceMoscow» организован Институтом театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона и фондом «Кобзон». Конкурс существует с 2016 года. Ежегодно в конкурсе принимают участие учащиеся и выпускники государственных хореографических училищ, школ, колледжей и лицеев, артисты профессиональных и любительских коллективов, ансамблей и театров танца из самых разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

X Международный московский конкурс «DanceMoscow» был посвящен теме «Россия – надежда мира». Россия – одна из самых развитых стран в области культуры, образования и профессионального мастерства артистов балета и хореографического искусства в целом. Оставаясь вне политики и религиозных убеждений, хореографическое искусство служит укреплению культурных и дружеских взаимоотношений между народами и странами.

В этом году молодые артисты продемонстрировали свои таланты на трех культурных площадках столицы: на сценах Культурного центра ЗИЛ (конкурсные

просмотры в категориях Соло [12–15, 16–25 лет] и Ансамбли «Все возрасты», в категории «Дополнительное образование»), Театра танца «Гжель» (конкурсные просмотры в категориях Соло и Дуэты. [08–11 лет]) и МГАХ (конкурсный отбор в категории «Профессиональное образование», все жанры и все возрасты, гала-концерт и награждение победителей).

Юные дарования (почти 800 участников) оценивались самым профессиональным жюри из ведущих деятелей хореографического искусства России, руководителей профессиональных учебных заведений и ведущих танцевальных коллективов:

Марина Леонова – председатель жюри, народная артистка РФ, ректор МГАХ, профессор; **Борис Акимов** – сопредседатель жюри, народный артист СССР, профессор ИТИ им. И.Д. Кобзона, педагог-репетитор Большого театра; **Гедиминас Таранда** – заслуженный деятель искусств РФ, генеральный директор театра «Имперский русский Балет»; **Лариса Ледях** – почетный работник сферы образования РФ, директор хореографического колледжа «Школа классического танца»; **Николай Андросов** – заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель ансамбля «Русские сезоны»; **Сергей Филин** – народный

артист РФ, профессор; **Ольга Шук** – артистка, хореограф, член СТД РФ; **Валентина Слыханова** – заслуженный работник культуры РФ, профессор, главный балетмейстер Театра танца «Гжель»; **Дмитрий Томилин** – директор конкурса, почетный работник культуры г. Москвы, ректор ИТИ им. И.Д. Кобзона. А также жюри прессы конкурса: **Валерия Уральская** – заслуженный деятель искусств РФ, профессор, главный редактор журнала «Балет»; **Александр Максов** – балетный критик, историк балета, постоянный корреспондент ведущих балетных изданий.

Участие в конкурсе «DanceMoscow» открывает перед каждым участником уникальную возможность продемонстрировать свои таланты перед самыми влиятельными педагогами и руководителями и сравнить свои успехи с другими молодыми исполнителями. Итого: 4 конкурсных дня; 3 номинации – классический танец, современный танец и народно-сценический танец; 3 категории – соло, дуэты и ансамбли; 3 возрастные группы – 8–11, 12–15 и 16–25 лет.

Три дня были отведены коллективам и артистам дополнительного образования и один день был посвящен профессиональному образованию.

Прежде, чем «объявить» результаты, остановимся на всех участниках.

1

DANCE MOSCOW

2

3

DANCE MOSCOW

4

5

6

7

DANCE MOSCOW

10

8

9

Сначала – на любительских коллективах, поскольку большая часть общей программы была отведена дополнительному образованию, что отличает «DanceMoscow» от других балетных конкурсов.

В этом году на конкурс приехало много ярких (представляющих по несколько артистов и/или ансамблевые номера) коллективов. Однако высокий уровень техники, чистоты исполнения, эмоциональной наполненности был, увы, не таким частым явлением, каким мог бы быть и как того требует само определение «классического танца».

Достойный уровень в этой категории показали Балетная школа «Армида» (г. Москва), Класс Гоголевой Ю.Б. (г. Москва), Ансамбль «Фолия» (г. Краснодар), Коллектив «Премьера балет» (г. Москва), Детская школа искусств №8 г. Краснодара. Часто, и это огорчает, выбор классической вариации для конкретного участника оказывался не самым удачным. Ведь, несмотря на ряд критериев, ограничивающих подбор композиции, можно найти «компромиссную» вариацию, которая покажет танцовщика в наиболее выгодном свете, скрыв его недостатки и, наоборот, подчеркнув достоинства.

В категории современного и народно-сценического танцев можно выделить Детскую школу искусств им. С.Т. Рихтера (г. Москва), Хореографическую студию ЕМ.Dance (г. Москва), Детскую школу «Арабеск» (г. Москва). В силу особенностей определенной свободы стиля, технические несовершенства, столь приоритетные для классического репертуара, здесь сглаживались, что играло на руку юным артистам. На первом плане обнаруживалась другая проблема. В данном случае детям отведена только роль исполнителей, реализующих идеи педагогов-хореографов. Соответственно, педагог должен раскрывать, прежде всего, талант подопечного, а не свой как балетмейстера. Хореография в

*ГОД ЗА ГОДОМ ПРОХОДИТ НАШ
БОЛЬШОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС «DANCEMOSCOW» И НАМ –
ОРГАНИЗАТОРАМ ПРИЯТНО ПРИНИМАТЬ
ВАС – ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ, А ТАКЖЕ
ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО МЫ ЯВЛЯЕМСЯ
СВИДЕТЕЛЯМИ ТАКОГО ЗНАЧИМОГО
СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ И НАШЕЙ ЖИЗНИ!*

*Я ИСКРЕННЕ НАДЕЮСЬ, ЧТО УЧАСТИЕ
И ПОБЕДА В НАШЕМ КОНКУРСЕ ПОМОГУТ
САМЫМ ЯРКИМ И ОДАРЕННЫМ
ТАНЦОРАМ И ТАНЦОВЩИЦАМ СТАТЬ
НАСТОЯЩИМИ МАСТЕРАМИ В ОБЛАСТИ
КЛАССИЧЕСКОЙ, СОВРЕМЕННОЙ
И НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОЙ
ХОРЕОГРАФИИ, БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА,
А ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
РУССКОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЗВОЛИТ НАМ
СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ ВЕЛИКОГО
РУССКОГО БАЛЕТА, НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ФОРМЫ НАРОДНОГО ТАНЦА
И ПРИВНЕСТИ В СОВРЕМЕННЫЕ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ СВОИ
НЕПОВТОРИМЫЕ ИЗЮМИНКИ.*

Дмитрий Томили

первую очередь должна быть понятна танцовщику и, конечно, комфортна. На конкурсе же этот необходимый баланс не всегда был выдержан. Помимо момента периодической неуместности хореографии, хотелось также видеть больше разнообразия сюжетов, композиционных решений и просто запоминающихся номеров. Что же касается народного танца, то уровень был продемонстрирован приличный.

В дополнительном образовании лауреатами I, II и III степени в категории «Классический танец» во всех номинациях стали учащиеся Балетной школы «Армида», Троицкой ДШИ им. М.И. Глинки, Балетной школы «Синяя птица», Школы будущего артиста «РОССИЯНКА»,

Класса Гоголевой Ю.Б., Ансамбля классического танца «Гран Па», ДШИ № 8 г. Краснодара.

В категории «Современный танец» лауреаты I, II и III степени – ученики Детской школы искусств им. С.Т. Рихтера, ДШИ №11, Коллектив «Премьера балет» (г. Москва), Студии современного танца К. Dance, Дворца творчества «У Вознесенского моста», ДШИ №6, Хореографической студии Е.М. Dance, «Мастерской танца «First Line», Детской школы «Арабеск», Детского коллектива «Серпантин» и других.

Лауреаты категории «Народный танец» – Студия ГАНТ «Зори Тюмени», Ансамбль «Мозаика», Студия танца «Микс Дэнс», Ансамбль «Фолия», учащиеся Студии «Юные Александровцы» Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова.

Ожидаемо более высокий уровень продемонстрировали артисты профессионального образования. Но и взгляды жюри были более пристальными. Важно отметить, что недостаток академичности в исполнении классики относится и ко многим будущим артистам «профессионального воспитания». Современные композиции были подобраны тщательнее, чем любителям, а народные вариации по-прежнему выглядели достойно. Обладателями высших наград стали учащиеся Хореографического колледжа «Школа Классического Танца», МГАХ, МХУ при Театре танца «Гжель», кафедры «Педагогики балета» Института Славянской культуры РГУ им. Косыгина, Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской.

«DanceMoscow»–2024 дал и дальше будет давать возможность юным артистам заявить о себе на профессиональной сцене, получив оценку компетентного жюри. Что еще можно добавить? Закончился очередной конкурс, но точно не закончились таланты – продолжение следует уже на XI «DanceMoscow».

Мария ТЯН.

Фото – Андрей Степанов

Слева на странице лауреаты I степени конкурса «DanceMoscow»-2024:

1. Захар Плаксий и Василиса Соловьева.
2. Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Фолия» (г. Краснодар).
3. Московский городской творческий коллектив Балетная школа «Армида».
4. Мария Перфильева (Московский городской творческий коллектив Балетная школа «Армида»).
5. 4 «В» класс Московской государственной академии хореографии, педагог – Е. Трунина.

6. Александра Доля (студентка III «В» курса Московской государственной академии хореографии, педагог И. Пяткина).
7. Детская хореографическая студия ГАНТ «Зори Тюмени».
8. Народный танцевальный коллектив «БЛИЦ» (г. Острогожск Воронежской области).
9. Сергей Щербина (студент I «В» курса Московской государственной академии хореографии, педагог С. Орехов).
10. Виктория Соколова (Московский государственный академический театр танца «Гжель»)

НОММАЖ À ПЕТИПА

11-12 МАРТА В АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ ПРОШЛА X МЕЖДУНАРОДНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НОММАЖ À ПЕТИПА / ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕТИПА».

Конференция «Hommage à Petipa» всегда приурочена ко дню рождения балетмейстера (11 марта), когда участники и гости конференции традиционно посещают его могилу в Некрополе мастеров искусств Александровской Лавры и возлагают цветы. Изучение общими усилиями творчества Мариуса Ивановича Петипа является одной из главных задач, которую ставят перед исследователями ежегодно проходящая петербургская конференция. В ее программе всегда находится место и для более широкого круга тем, обращающих нас как к истории, так и к современности.

Большая часть докладов касалась творчества Петипа и классического наследия XIX века, но важной было и освещение судьбы балета «Щелкунчик» в связи с 90-летием его постановки на ленинградской сцене. С.В. Лалетин показал, как сильно изменился привычный всем классический спектакль В.И. Вайнонена с его первых представлений в 1934 году.

В свою очередь, силы другого докладчика были направлены к истокам – утраченной постановке Л.И. Иванова 1892 года: А.С. Галкин проанализировал балет, опираясь на хранящиеся в Гарварде нотации. Исследователь перечислил сцены и номера «Щелкунчика», наиболее полно зафиксированные в записи и способные помочь их сценической реконструкции.

О практической ценности наследия Петипа говорили профессиональные преподаватели балета, танцевавшие на сцене Большого театра. Е.А. Андриенко проследила процесс кристаллизации хореографических форм, канонизировавшихся в творчестве М.И. Петипа, а М.А. Исплатовская построила свой доклад вокруг целого ряда историко-бытовых танцев, вносящих стилистическое разнообразие в балеты Петипа.

Событием стало выступление С.В. Тихоненко о несостоявшемся балете М.И. Петипа на русскую тему по либретто С.Н. Худекова. Случайно найденное в газете упоминание о предстоящей премьере послужило поводом для расследования, в ходе которого был обнаружен монтажный план к балету художника К.Ф. Вальца, продемонстрированный в презентации к докладу. Однако не все слова и выражения в рукописном тексте поддались расшифровке. Тогда в работу с увлечением включились слушатели, которые помогли приблизиться к их разгадке и тем самым к пониманию задуманных Вальцем сценических решений несостоявшегося спектакля.

О новой версии «Спящей красавицы» для труппы Анны Павловой в Америке поведала О.Ю. Солохина. Ее рассказы о громадных купюрах музыки Чайковского, добавлении в нее речитативов, смене пуантов на туфли с каблук, а также о включении шедевра Петипа в постановку Ивана Хлюстина и оформлении Льва Бакста в программу водвилы вызвало множество вопросов слушателей и бурное обсуждение тем.

Профессор Калифорнийского университета М. Водзицкий развернул в своем докладе детективную

историю, связанную с рождением балета «Сильфида» (1832). Водзицкий сделал упор своего расследования на никому не известном факте существования балета-предшественника – «Сильфиды» Луи Анри на сцене Ла Скала (1828). Водзицкий дал ответы на самые интригующие вопросы: каким образом идея «Сильфиды» стала известна в Париже, почему сценаристом французского балета выступил оперный певец Адольф Нурри, насколько были различны и схожи эти балеты, заслужено ли Филиппо Тальони был обвинен в заимствованиях. Однако рамки доклада вынужденно ограничили этот захватывающий рассказ...

На конференции прозвучали новые сведения о деятелях балетного искусства. О.А. Федорченко дополнила биографию русско-французской балерины Зины Рижар, обнаружив, что танцовщица, получившая домашнее профессиональное образование (как Мария Петипа и Анна Иогансон), тем не менее, смогла занять ведущее положение в императорском балете, а затем продолжить карьеру на парижской сцене. Т.В. Пуртова в своем докладе представила известного балетмейстера Александра Горского с иной стороны – как талантливого педагога.

В своём докладе главный редактор журнала «Балет» В.И. Уральская осветила проблемы балетных конкурсов и использования в них хореографии М.И. Петипа, подчеркнув важность сохранения классического наследия вместе со стилистикой образов. В этом году конференция включала в себя новшество – Круглый стол с поставленным во главу его вопросом: «Балетовед – профессия или хобби». В высказываниях Н.Н. Зозулиной, В.И. Уральской, О.А. Федорченко, А.С. Галкиной, С.В. Лалетина, М. Водзицкого был очерчен круг реальных проблем в сфере балетоведения и балетной критики, среди которых наиболее острыми выглядят сложность подготовки кадров и отсутствие государственной поддержки их научной работы (так, вопрос об открытии Института балета или хотя бы сектора балета в имеющихся институтах по-прежнему не решается). Однако дискуссия зафиксировала истинное подвижничество современных балетоведов, продолжающих исследовать и запечатлеть ход истории балетного искусства для следующих поколений.

Полина КОНДРАТОВА

Ректор АРБ им. А.Я. Вагановой Н.М. Цискаридзе приветствует участников конференции. Слева от него сидит профессор кафедры балетоведения Лариса Абызова, справа стоит – профессор кафедры балетоведения Наталья Зозулина. Главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская.

Фото – Андрей Лушпа

Фото – Валентин Барановский

ШКОЛА ЛАВРОВСКОГО: ЮБИЛЕЙ И НОВОСЕЛЬЕ

Когда хореографической школе всего 30 лет – это свидетельство молодости, но вместе с тем – юбилей. И его с достойным уважением широтой отметило Московское государственное хореографическое училище им. Л.М. Лавровского. С большим успехом прошёл Гала-концерт на сцене Московского академического театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-

Данченко. Его программу составили фрагменты из классического, народно-сценического и контемпорари репертуара. В истории школы этот год не только круглая дата – это приобретение своего собственного, профессионально оборудованного для обучения детей искусству балета, прекрасного помещения в центре Москвы. В учреждении обустроили концертный зал на 120

мест, 11 балетных классов и 9 – по общеобразовательным дисциплинам. Открытие нового здания училища в год его 30-летия – щедрый подарок к юбилею. Успехов Вам труженики хореографического образования, радости от достижения ваших учеников в новом десятилетии!

*Наталья ЧЕРНИЦА.
Фото – Андрей Степанов*

АЛЕКСАНДР ФИРЕР

29 МАРТА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ТАЛАНТЛИВЫЙ БАЛЕТНЫЙ КРИТИК, МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ РОССИЙСКОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА И НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ – АЛЕКСАНДР ФИРЕР.

Что значит любить балет? Это быть ему преданным и не терять интерес к этому творчеству – и не только к событиям, но и любым будням балетной жизни. Так любил искусство балета его беззаветный ценитель Александр Фирер. Не было случая, придя в Большой театр на премьеру или очередной спектакль, чтобы мы не встретили бы там Сашу.

Он служил балету, изучал его и пропагандировал, регулярно выступая на страницах газет, журналов со статьями. Их

ценность в осознании увиденного, в анализе, и таким образом оценки. Но главное – в добром заинтересованном отношении.

Был ли он профессиональным критиком? Наверное, профессионалом он стал. Был ли он его бытописцем – безусловно.

Вместе с тем Александр Фирер оставался верен своей основной профессии – преподаватель химии в Менделеевском институте, где, как мы знаем, его высоко ценили студенты за те же качества, что и деятели балета. Скромность при настоящих знаниях и доброжелательность (не показная) в отношении к делу и людям – какой бы статус они не представляли: студент, профессор или рядовой сотрудник университета, артист кордебалета, знаменитость или руководитель театра.

В балете у Александра Фирера был эталон – Майя Плисецкая – с кем он всегда соотносил любое в искусстве. В химии – Величие открытий. Он умел быть один и быть со всеми, улыбаться, шутить, умел видеть, благодарить и ценить. Скромный, сопричастный, доброжелательный, свидетель времени и творчества – таким он запомнится тем, кто знал и тем, кто скорбит о его раннем уходе, кому будет его не хватать, у кого сохранится его образ в памяти.

Валерия УРАЛЬСКАЯ и коллектив редакции

И Н М Е М О Р И А М

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ РОССИИ

ЧАСТЬ VI: БАЛЕТ В СТОЛИЦАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИИ

Продолжение, начало в №№ 1 [237] – 1 [242] 2024

ПРОДОЛЖАЯ ОБЗОР ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СТОЛИЦАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИИ, ПОПАДАЕМ В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, В КОТОРОМ РАСПОЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РЕСПУБЛИКИ: РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ И РЕСПУБЛИКА КОМИ.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Карелия – уникальный по своей природе, культуре и истории регион России. Государственный язык – русский. Языки, пользующиеся государственной поддержкой в республике: карельский, финский и вепсский. Столица – город Петрозаводск. В Петрозаводске располагается единственный театр с балетной труппой – Музыкальный театр Республики Карелия.

Музыкальный театр Республики Карелия

свою историю ведет с 1955 года, когда в новом специально отстроенном здании открылся Музыкально-драматический театр

Карельской АССР (в нём театр располагается и поныне), где для участия в музыкальных спектаклях была создана небольшая балетная труппа из 16 человек. Премьера первого балетного спектакля – комический балет П. Гертеля «Соперницы», для которой был приглашен из Москвы балетмейстер Н. Холфин, состоялась 3 марта 1956 года. Следующими стали премьеры «Эсмеральды» Ц. Пуни (1957) и «Бахчисарайского фонтана» Б. Асафьева (1958). Они и легли в основание карельского балета. К 1958 году сформировалась балетная труппа из выпускников хореографических училищ Москвы, Ленинграда и Перми. Вехой в становлении карельского балета стала премьера первого национального балета «Сампо» Гельмера-Райнера Синисало на основе легендарного эпоса «Калевала» 27 марта 1959. В том же году его представили на Декаде карельского искусства и литературы в Москве, затем «Сампо» показали в Ленинграде и в других городах.

1 января 1969 г. Музыкально-драматический театр был разделен на два самостоятельных театра: Русский драматический и Музыкальный. До 1990-х годов балет был представлен в основном классическими спектаклями: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Дон Кихот», «Баядерка», «Тщетная предосторожность», «Сильфида» и др. 1990-е гг. – период упадка балета, но всё изменилось, когда главным балетмейстером стал Кирилл Симонов (2004) – хореограф из числа тех, кто определяет лицо современного танцевального искусства. Он обновил репертуар и оживил труппу. В 2006–2009 гг. был проведён капитальный ремонт здания театра. Сегодня Музыкальный театр Карелии – самая большая сценическая площадка республики,

оснащенная современным оборудованием. Его зрительный зал рассчитан на 608 мест. В настоящее время в составе труппы 35 артистов – выпускники АРБ им. А.Я. Вагановой, хореографических училищ Перми, Новосибирска, Казани, Уфы, Улан-Удэ, танцовщики из Японии, Монголии, Кореи. Артисты работают в разных жанрах: от классического танца до contemporary dance. В репертуаре 16 спектаклей, преобладают авторства Симонова. На базе Музыкального театра Карелии проходит ежегодный Международный фестиваль современной хореографии «Nord Dance», который собирает лучшие танцевальные компании, работающие в жанре современного танца, из России, Норвегии и Финляндии.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Республика Коми расположена на северо-востоке европейской части России. Государственные языки – коми и русский. Столица – город Сыктывкар. В Сыктывкаре располагается один театр с балетной труппой – Государственный академический театр оперы и балета Республики Коми (Коми Опера).

КОМИ ОПЕРА имеет 66-летнюю историю. С самого начала основания театр прошел тернистый и трудный путь. В его становлении огромная заслуга высокопрофессиональных репрессированных деятелей музыкального искусства. Уже вошедшие в историю, «артисты ГУЛАГа», покидая лагерные бараки, оседали в Сыктывкаре. В своё время эти люди блистали на подмостках лучших театров страны и именно им суждено было

создать в 1958 году Музыкально-драматический

театр Коми АССР, передав ему все свои знания, опыт, культуру и огромный нерастратенный талант. Осуждённые артисты задали тон, в соответствии с которым в дальнейшем

осуществлялась кадровая и репертуарная политика театра. С первых дней своего существования в репертуар были включены лучшие образцы мировой балетной классики,

а первый национальный коми-балет Я. Перепелицы «Яг-Морт» («Лесной человек»), основанный на народных сказаниях, появился в 1961 г. и до сих пор сохраняется в репертуаре театра. Первоначально балетная труппа была сформирована из выпускников Пермского и других хореографических училищ, а также артистов Государственного ансамбля песни и танца Коми АССР. В 1967 году Музыкально-драматический театр переименован

в Музыкальный театр Коми АССР, в 1992 – реорганизован в театр оперы и балета. Свое нынешнее здание с залом на 766 мест театр обрёл в 1969 году. Открытие нового здания ознаменовалось премьерой балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. Репертуарная афиша сегодня, сохраняет оптимальный баланс между классическим наследием, национальным компонентом и современными постановками балетов. Всего в афише 18

спектаклей, в которых занята труппа в количестве 35 артистов. С 2020 года главным балетмейстером в театре служит заслуженный артист РФ экс-солист Большого театра (2006–2016), и Мариинского театра (2001–2006), педагог, хореограф Андрей Меркурьев (местный уроженец). Начиная с 1991 года, театр проводит ежегодный Международный фестиваль оперно-балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкарская весна).

ЗАВЕРШАЯ НАШ ОБЗОР ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СТОЛИЦАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИИ, ПЕРЕМЕЩАЕМСЯ С СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, В КОТОРОМ РАСПОЛАГАЮТСЯ: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН И КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Дагестан – самый многонациональный регион в РФ. Государственные языки – русский и языки всех народов, населяющих республику (среди них имеют официальный статус: аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский, чеченский языки). Столица – город Махачкала, расположенный на берегу Каспийского моря. В Махачкале располагается один театр с балетной труппой – Дагестанский государственный театр оперы и балета (государственный театр Дагестана).

Государственный театр Дагестана – самый молодой государственный театр в РФ, основан постановлением правительства Дагестана в целях дальнейшего развития музыкальной и хореографической культуры населения в 1999 г. Театр оперы и балета располагается в одном здании с Русским и Лакским драмтеатрами. В здании театра 2 зрительных зала – на 900 и 400 мест.

Балет появился к 80-летию со дня рождения великого дагестанского поэта Р. Гамзатова, к юбилею которого было принято решение о постановке балета по поэме Р. Гамзатова «Горянка» на музыку М. Кажлаева, для чего был приглашен ингушский хореограф Муса Оздоев. Премьера «Горянки» состоялась в 2003 г. Затем Оздоев поставил балет «Имам Шамиль» и руководство республики пригласило его возглавить балетную труппу театра на постоянной основе. С 2005 года он – главный балетмейстер театра. С этого момента Оздоев – выпускник МАХУ и ГИТИСа им. А.В. Луначарского

по специальности «хореограф» – человек восточной крови и европейской культуры, тонко чувствуя специфику горской жизни, точно передает ее через танец, используя широкую палитру выразительных средств – это синтез классики, модерна и национального танца. Его цель – создание нового стиля кавказского национального балета. Муса Оздоев по праву является не только создателем балетного коллектива Государственного театра Дагестана, он – основоположник дагестанского балета. Усилиями заслуженного артиста РФ, народного артиста Дагестана и Ингушетии Мусы

Оздоева Дагестан стал балетной Меккой Кавказа. В репертуаре театра 13 спектаклей: «Горянка», «Любовь моя, печаль моя...», «Имам Шамиль» на музыку М. Кажлаева; «Рассодия любви» М. Гусейнова; «Прерванный полет» Ш. Чалаева; «Ромео и Джульетта», «Поэт и муза», «Гамлет» на музыку П. Чайковского; «Тамара» М. Балакирева, «Золушка» С. Прокофьева, «Жди меня» В. Гевиксмана; шоу-балет в стиле модерн «Чарли великий маг», «Энигма» на музыку французских композиторов и др. В балетной труппе 40 артистов.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Кабардино-Балкария расположена в центральной части северного макросклона Кавказа, на территории которого находится самая высокая точка России, Кавказа и Европы – гора Эльбрус (5 642 м, западная вершина). Государственные языки – кабардинский, балкарский и русский. Столица – город Нальчик. В Нальчике располагается единственный театр с балетной труппой – Государственный музыкальный театр города Нальчик (Музыкальный театр Нальчика).

Музыкальный театр Нальчика открылся 27 января 1968 г. премьерой национального балета Л. Когана «Аминат», но балет в Кабардино-Балкарии появился раньше. К открытию театра была подготовлена балетная труппа под руководством экс-танцовщика Большого театра, заслуженного деятеля искусств Таджикистана А.И. Проценко на базе хореографического отделения Кабардино-Балкарского культпросвет училища и постановка им балетов «Лялюца» Л. Когана, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, «Даханаго» Л. Когана, «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Тропою грома» К. Караева, которые с успехом шли на сцене драмтеатра им. А. Шогенукова. Кроме того, за прошедшие годы репертуар пополнился спектаклями «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» М. Минкуса, «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Горянка» М. Кажлаева, «Лейли и Меджнун»

С. Баласаняна, «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина, «Медя» Р. Габичвадзе, «Барышня и хулиган», «Легенда гор» В. Молова, «Легенда Чегемского водопада» А. Дружинина и М. Жетеева на сюжеты из кабардинского нартского эпоса, а также балеты-сказки для детей «Доктор Айболит», «Муха-цокотуха», «Кошкин дом», «Снежная королева». В здании театра, реконструкцию которого провели в 2014 году, зрительный зал на 750 мест. В текущей афише театра: «Восточные сказки» Ф. Амирова,

«Наяда и рыбак» Ц. Пуни, современный балет на муз. Б. Бартока «Улыбка Моны Лизы», «Волшебная свирель Ашамаза» (на сюжет из нартского эпоса), «Гимн восходящему солнцу» на муз. А. Готова и хореографический спектакль «Адыгская народная свадьба», которые исполняет балетная труппа из 32 артистов. С 2009 года коллектив возглавляет Рамед Пачев в должности Главного балетмейстера и это его второе пришествие в театр, труппу которого он возглавлял с 1994 по 2000 гг.

Кирилл БУЗАНОВ
Продолжение следует...

POST SCRIPTUM

В этом 2024 году исполняется 60 лет конкурсному движению в области балетного театра. В далёком 1964 году в Болгарии был дан старт конкурсу молодых артистов балета. Эмилл Димитров имел опыт проведения конкурсов музыкантов. Он и предложил провести в курортном городе Варна

на берегу Чёрного моря, на сцене Летнего театра первый международный конкурс. Условия как нельзя привлекали деятелей балетного театра мира и идею автора поддержали французы Серж Лифарь и Андре-Филипп Эрсен (редактор журнала «Ле сезон де ла данс») и Пётр Гусев. Они стали его первыми соорганизаторами и идеологами.

Были определены и программа соревнования по двум возрастным группами, и их протекание в течении трёх туров. Жюри первого конкурса возглавила бесспорная звезда мирового балета Галина Уланова (в дальнейшем – Юрий Григорович, а последние годы – Владимир Васильев).

Первые конкурсы превратились в праздник города, участников встречали буквально как героев. Во время конкурса съехавшиеся профессионалы балетного искусства устраивали научную конференцию по важным для балетного мира событиям, где обсуждались общие проблемы балетного искусства: ценности наследия, сохранение авторских текстов, развитие техники классического танца, методы педагогики и т.п. Было принято решение, что в год, когда конкурс проводится не будет (его цикл – раз в два года) в Варне будет работать своеобразная лаборатория, на которой будут предлагаться академические варианты авторских текстов выдающихся хореографов. И что именно эти образцы станут репертуарными на последующем конкурсе.

На первой лаборатории это была хореография Августа Бурнонвиля (консультант Кирстен Ралов), Джорджа

Баланчина (представители Фонда Дж. Баланчина) и Мариуса Петипа (консультант Пётр Гусев). Так классические номера русского балета стали основой конкурсной программы на многие годы, как на Варнском, так и на многочисленных последующих конкурсах.

Вариации, Па де де из балетов М. Петипа отличаются удивительной целостностью и завершённой формой. Они могут быть отдельными хореографическими миниатюрами, где языком классического танца создаётся художественный образ. Вместе с тем эта классическая система открыта для развития во времени и каждое поколение исполнителей открывает для себя каноны традиционной школы – с одной стороны – и возможность индивидуальной интерпретации – с другой. Это свойство классики определяет её жизнь во времени и пространстве мира, но вместе с тем требует строго контроля за сохранением авторского стиля произведения, являющимся «классическим наследием» и в этом качестве охраняемым.

Значительно сложнее в жизнь конкурса вписывается до последнего времени репертуар современной хореографии, но только всё вместе позволяет рассматривать роль конкурсов исполнителей в аспекте формирования индивидуальности молодых артистов балета и будущее самого искусства.

Время, соревновательный дух, как нельзя лучше объясняет интерес к конкурсам. Но, пожалуй, самое главное достоинство – это процесс подготовки к конкурсу молодых артистов балета и учащихся образовательных институций в выявлении индивидуальностей каждого. Важно только, чтобы система оценки жюри профессиональных конкурсов утверждала образцы в лице лауреатов, которым, естественно, подражает следующее поколение. В этом роль и ответственность организаторов и профессиональных жюри.

Для зрителей же, особенно на гала-концертах победителей, это – возможность заглянуть в будущее балета разных стран и получить радость от общения с молодостью, задором и вдохновением участников.

С Юбилеем, конкурсы! С Юбилеем конкурсов!

Валерия УРАЛЬСКАЯ

ДУШЕ ТАНЦА 30 ЛЕТ!

БАЛЕТНЫЙ ОСКАР НА ИСТОРИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

25 и 26 июня в Москве на Исторической сцене Большого театра России в 32-й раз состоится вручение международного балетного приза Бенуа де ла Данс, а также пройдут гала-концерты, на которых представят самые яркие и свежие работы в области танца со всего мира.

Председатель жюри приза и художественный руководитель программы – звезда мирового балета Светлана Захарова. Президент – выдающийся хореограф Юрий Григорович. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

В списке членов жюри и номинантов этого года – представители балетных компаний из России, Италии, Франции, Испании, Нидерландов, Японии, Китая и Венгрии.

25 июня – Благотворительный Гала-концерт номинантов 2024 года и Церемония награждения победителей.

26 июня – Гала-концерт «Звезды Бенуа де ла Данс – лауреаты разных лет».

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТАНЦА «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»

Учредитель Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» – Благотворительный фонд под руководством народной артистки России Илзе Лиэпа.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Учрежденный в 2016 году, культурно-просветительский и образовательный проект «Национальная премия детского и юношеского танца «Весна священная» стал главным событием молодежного танцевального сообщества страны.

Возраст участников конкурса – от 7 лет до 21 года. Профессиональное жюри оценивает танцевальные коллективы в номинациях классический танец, неоклассика, народный танец, народная стилизация, современный танец и эстрадный танец.

В 2024 году «Весна священная» проводится для коллективов из трех Федеральных округов Российской Федерации: Центральный, Северо-Кавказский и Южный Федеральный округ. Старт конкурса «Весна священная» уже объявлен. 3 и 4 апреля он прошел на сцене Красногорского культурно-досугового комплекса «Подмосковье» (г. Красногорск) для танцевальных коллективов из Центрального федерального округа, 6 и 7 апреля – в Ессентуках (Зал имени

Ф.И. Шляпина) для коллективов из Северо-Кавказского федерального округа. Далее 21 и 22 сентября отборочный тур пройдет на сцене Театра «Царицынская опера» в Волгограде для танцевальных коллективов из Южного федерального округа.

Яркое завершение отборочного тура в каждом округе – гала-спектакль «Русский балет навсегда», где происходит награждение победителей и объявление коллектива, получившего путевку в Москву на финал Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

28 октября 2024 года 25 коллективов – лучшие из лучших – получат уникальную возможность выступить в Москве в Театре «Русская песня» – на одной сцене с мастерами балета, артистами ведущих театров страны.

Финал конкурса и церемония торжественного вручения Гран-при конкурса «Весна священная» пройдет в ноябре в КЗ «Зарядье» в Москве. Зрителям представят лучшие детско-юношеские танцевальные коллективы России из 40 субъектов РФ, отобранные в федеральных округах в течение 2024 года. Всем победителям Премии народная артистка России Илзе Лиэпа вручит дипломы обладателей Гран-при и статуэтки Национальной премии «Весна священная».

ТЕЛЕПРОЕКТ «Я ЗНАЮ, ЧТО ВСЁ ПОЗНАЮ»

В Санкт-Петербурге прошли съемки уникального телепроекта «Я знаю, что всё познаю» в котором детям открыл двери один из значимых музыкальных театров России – Михайловский театр. Автор проекта и идейный вдохновитель – французский режиссер Мадлен Насиленс. Телепроект реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербурга Б.М. Пиотровского и художественного руководителя Михайловского театра В.А. Хехмана.

Дети из многодетных семей и дети военнослужащих прилетели со всех концов России, чтобы окунуться в мир театральных профессий. Участники выпуска побывали за кулисами Михайловского театра, познакомились с историей театра и профессиями дирижера симфонического оркестра, артистов оперы и балета, поучаствовали в мастер-классах.

Передавали опыт и вдохновляли маленьких участников телепроекта дирижер и главный хормейстер Михайловского театра Валентин Богданов, солист балета, хореограф, преподаватель АРБ им. А.Я. Вагановой Александр Омар и солистка балета, лауреат международных конкурсов Ирина Кошелева.

В съемках принимали участие воспитанницы Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова. Дети рассказывали и показывали сверстникам «изнанку» взрослых профессий.

Организаторы проекта взяли на себя задачу заинтересовать детей театральным искусством, приоткрыть завесу его тайны, увлечь подрастающее поколение историей театра, показать процесс изнутри глазами ребенка. Телепроект пройдет на канале Культура и Санкт-Петербург.

ПУСТЬ ДЕТИ ПОЛЮБЯТ ТЕАТР ТАК, КАК ЛЮБИМ ЕГО МЫ!

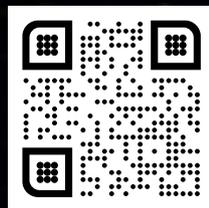
СЦЕНА

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ВСЁ ДЛЯ ТАНЦА

- Классический танец
- Народный танец
- Исторический танец
- Бальный танец
- Социальный танец
- Цирковое искусство

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ТАНЦЕВ

- Модерн
- Контемпорари
- Гимнастика
- Фитнес
- Актерское мастерство

Пермь, ул. Советская, д. 22
Казань, ул. К. Маркса, д. 48
Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 2
Краснодар, ул. Ленина, д. 54
Челябинск, пр. Ленина, д. 77
Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 130
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 102

🌐 kibanovscena.ru
📌 vk.com/scena.perm
✉ kibanovscena@yandex.ru