

# Признали даже родители

Ольга ФУКС

Фото с сайтов компаний VerTeDance и Ability Dance Foundation

КАЖДЫЕ ТРИ ГОДА В МОСКВЕ  
СОБИРАЮТСЯ УЧАСТНИКИ  
ФЕСТИВАЛЯ «ПРОТЕАТР» —  
ЛУЧШИЕ ОСОБЫЕ ТЕАТРЫ  
РОССИИ.



«Чудо на колёсах»



«Протеатр» возник в 2001 году (его «мамой» можно считать Наталью Попову, художественного руководителя

Интегрированной театральной студии «Круг», о которой мы писали в «МИТ-инфо» № 29), а несколько лет назад при поддержке Центра имени Мейерхольда появился фестиваль-сателлит «Протеатр. Международные встречи», куда приезжают инклюзивные театры из разных стран. Афиши этих фестивалей совсем небольшие – по три-четыре постановки: спектакль в жанре фламенко «Bailo, luego existo» (испанское трио из Compañia Danza Mobile), пластический «С.О.Р.П.И.С.» (французская Compagnie de l'Oiseau-Mouche, режиссёр Сара Нуво), психобалет «Programmed obsolescence» (испанская Fritsch Company & Fundacion Psico Ballet Maite Leon), екатеринбургская фантасмагория «Цирк Принтинграм» в постановке Ларисы Абашевой и, конечно же, спектакли приглашающей стороны – студии «Круг». Но важность «Международных встреч» переоценить невозможно – особому театру, как никакому другому, нужно выходить из резервации. И выводить из другой резервации – резервации благополучия – своих зрителей. О самых ярких гостях «Международных встреч» – в этом номере.

## Чудо на колёсах

Отношение к инвалидам – один из главных показателей, характеризующих любое общество. Во многих азиатских странах инвалидов в семье – это и испытание, и обуза, и совсем уж в последнюю очередь он полноправный член социума, претендующий на инклюзию. Шоу индийского театра Ability Dance Foundation называется «Чудо на колёсах»: чудеса здесь демонстрируют не только сами танцоры на колясках – ловкие, гибкие, сильные, жгучие, способные исполнять любые трюки, юные боги на колесницах. Чудом оказалась вся их жизнь, в которой им была уготована участь запертых в своих комнатах изгоев. Но хореограф, терапевт, актёр и исполнитель танцев в стилях бхаратанатьям и катхак Саид Саллауддин Паша забирал их под своё покровительство из семей, из интернатов и тренировал дни и ночи напролёт.

В основе спектакля – индийский эпос «Махабхарата», сюжеты которого наверняка считывает лишь индийская публика. Но любого зрителя захватывает витальная, упрямая красота этого спектакля, а словосочетание «ограниченные возможности» совсем не подходит к этим танцовщикам на колясках и костылях, которые, кажется, только добавляют им возможностей. Так, например, танцор на коляске вращается и движется быстрее, чем опытный балетный танцовщик, развивая скорость до 150–200 км в час. Их партнёрши – девушки без каких бы то ни было проблем с опорно-двигательным аппаратом – дополнительный источник любовного электричества.

Шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса: танцор Гюльшан Кумар, переболевший полиомиелитом и не получивший в родной деревне должного лечения, обречённый на затворничество и неподвижность, совершал 63 вращения в минуту. Паша увидел Гюльшана, когда тому было всего десять лет, и сразу понял, что у мальчишки огромный потенциал. Но ему предстояло ещё убедить родителей Гюльшана, которые были категорически против такой карьеры для сына, и отдать его в танцевальный коллектив. Такие рекорды убеждения в Книгу Гиннесса не заносятся, но значат они ничуть не меньше.

«Чудо на колёсах» проехало по всему миру, дав около десяти тысяч представлений, актёров неоднократно приглашали на телевидение, слава спектакля гремела далеко за пределами страны. «Родители отказались от меня, но однажды увидели меня по телевизору и захотели общаться, а потом даже стали гордиться мной... теперь у меня всё хорошо, есть жена, родился сын», – рассказал один из танцовщиков, и его история типична для многих из них. «Преобразование общества – вот моя моральная ответственность, – говорит хореограф. – Разблокировать сознание людей и научить их воспринимать своих детей по-другому было сложной задачей. Но я никогда не относился к моим студентам как к инвалидам, ведь если вы начинаете учитывать их телесное несовершенство, это сковывает вашу мысль, не позволяет вам развивать фантазию».

«Чудо на колёсах» проехало по всему миру, дав около десяти тысяч представлений, актёров неоднократно приглашали на телевидение, слава спектакля гремела далеко за пределами страны. «Родители отказались от меня, но однажды увидели меня по телевизору и захотели общаться, а потом даже стали гордиться мной... теперь у меня всё хорошо, есть жена, родился сын», – рассказал один из танцовщиков, и его история типична для многих из них. «Преобразование общества – вот моя моральная ответственность, – говорит хореограф. – Разблокировать сознание людей и научить их воспринимать своих детей по-другому было сложной задачей. Но я никогда не относился к моим студентам как к инвалидам, ведь если вы начинаете учитывать их телесное несовершенство, это сковывает вашу мысль, не позволяет вам развивать фантазию».



«Simulante Bande»

## Искусство быть честным

Чешская компания «ВерТеДанс», основанная в 2004 году танцовщицами Терезой Ондровой, Вероникой Котликовой и художником по свету Павлом Котликом, приезжала на «Протеатр. Международные встречи» дважды и оба раза подкупила зрителей свободой, красотой и честностью своих работ. Компания, поначалу совсем камерная, разрослась и стала заниматься не только чистым искусством, но и социальными проектами. Есть у них спектакли, например «Эмигранты» и «43 заката», в которых дети участвуют как равноправные партнёры, в других постановках заняты артисты с ограниченными возможностями здоровья.

В спектакле «Absent» («Отсутствие») танцует Маркета Странска, потерявшая ногу в автокатастрофе – можно сказать, сестра по несчастью нашего Евгения Смирнова, получившего на телепередаче «Минута славы» унижительную отповедь от судей Владимира Познера и Ренаты Литвиновой, которая посоветовала замечательному танцору пристегнуть протез, чтобы отсутствие ноги не было столь очевидным. У Евгения и Маркеты был один побудительный мотив – продолжить танцевать. Но наш танцовщик доказывал, что ампутация ничуть не повлияла на его способность двигаться, как прежде, и выполнять сложные поддержки с партнёршей. А хореограф Яро Винарски, обладатель танцевальной премии The Bessie Award (в честь известной американской танцовщицы, хореографа и педагога Бесси Шёнберг), физическую особенность Маркеты Странской сделал ключом к разгадке своего лаконичного и поэтичного спектакля. Как и её здоровые партнёры, танцовщица выходит и садится на скамейку – на протезе, который уравнивает её в правах с остальными, позволяет мимикрировать, но подчёркивает: быть как все для неё – серьёзный компромисс. И только избавившись от своей подпорки, она обретает гармонию и неожиданную симметрию – становится собой. Она структурирует вокруг себя свой небольшой мир (в лице четырёх партнёров), а в хореографической партитуре ей отводится место не страдальцы, не сильной природы, преодолевающей трудности, но естественно обжившейся в своём новом теле женщины, которая сумела стать красивой. «Отсутствие» не приговор для неё.

Совсем другие мысли вызывает пронзительный «Simulante Bande» в постановке Вероники Котликовой и Терезы



Ондровой (драматург Лукаш Иржичка) с участием двух профессиональных танцовщиков, Хелены Аренбергеровой и Петра Опавски, и двух участниц с проблемами опорно-двигательного аппарата – Алены Янчиковой и Зузаны Питтеровой (копродукция компании «ВерТеДанс» и Archa Theatre). Спектакль-вызов, почти провокация, приглашает к сложнейшему разговору о сосуществовании инвалидов и здоровых. Нет, речь в нём идёт не о пандусах, бытовых проблемах и полноценной инклюзии инвалидов, а о такой тонкой материи, как право на любовь, чувство вины и эмоциональное выгорание. И Он, и Она кровно связаны с людьми, которые нуждаются в них больше всего на свете. И Он, и Она относятся к своим недееспособным домочадцам со всей силой любви, растворяются в них. Она танцует с сестрой, переставляя себе и ей ноги: свои, стройные, и её, безжизненные, – так, будто между ними нет никакой разницы. Он танцует с сестрой, которую постигло несчастье, словно и нет никакого несчастья: носит её на руках, даря ощущение полета. Но Он и Она посмели полюбить друг друга, даря друг другу свободный танец, в том числе свободный и от обязательств, и от необходимости жертвовать собой. А домочадцы совсем не готовы их отпустить, балансируя между собственным отчаянием и умелой манипуляцией на чувстве вины и любви своих здоровых близких. И одерживают победу, разъединив две половинки одного целого.

Цельность дарит сам спектакль, способный захватить и любителей изощрённой современной хореографии, и психологов, работающих с выгорающими родственниками. Цельность настоящего художественного высказывания.

# Accepted even by the parents



*Olga FOUX*

*Photos courtesy of VerTeDance and Ability Dance Foundation*

EVERY THREE YEARS PARTICIPANTS OF THE PROTEATR FESTIVAL – RUSSIA'S BEST SPECIAL THEATRES – COME TOGETHER IN MOSCOW.



*“Absent”*

**P**roteatr was founded in 2001 (Natalya Popova, artistic director of the Integrated Theatre Studio Krug that we wrote about in issue No.29, can be considered its “birth mother”), and several years ago with the support of the Meyerhold Centre it created a satellite festival “Proteatr. International Meetings” that brings together inclusive theatres from different countries.

Playbills from those festivals are very small – only three-four productions: a flamenco-genre production “Bailo, luego existo” (a Spanish trio from Compania Danza Mobile), a plastic movements production “C.O.R.P.I.S.” (France’s Compagnie de l’Oiseau-Mouche, director Sarah Nouveau), a psychoballet “Programmed obsolescence” (Spain’s Fritsch Company & Fundacion Psico Ballet Maite Leon), a Yekaterinburg phantasmagoria “Printipram circus” in Larisa Abasheva’s production, and, of course, the productions by the host side – the Krug Studio. But it’s impossible to overestimate the importance of “International Meetings” – special theatre, like no other, needs a way to leave the reservation area. And a way to lead its audiences out of yet another reservation area – the reservation of prosperity. This issue discusses the “International Meetings” festival’s most remarkable guests.

## Miracle on wheels

Attitude toward the disabled is one of the primary litmus tests that define any society. In many Asian countries a disabled person in the family is a trial, a burden, and least of all a full-fledged member of the society laying claim to inclusion. The show presented by India’s Ability Dance Foundation is titled “Miracle on Wheels”: and the miracles here are



“Absent”

not only demonstrated by the dancers in the wheelchairs – agile, flexible, strong, fiery, capable of performing any stunts – veritable young gods in their chariots. Their entire lives, where their fate was to be locked away in their outsider rooms, turned out to be a miracle. But Syed Sallauddin Pasha, choreographer, therapist, actor, and Bharatanatyam and Kathak style dancer, pulled them out of families and orphanages, took them under his wing and trained them for days and nights on end.

At the heart of the production is the Indian epic “Mahabharata”, whose storylines have likely been read by the Indian audience. Yet any audience is enthralled by this production’s vital, stubborn beauty, and the word “disabilities” does not suit these wheelchair and crutch bound dancers in the least, as those wheelchairs and crutches seem to actually enhance their abilities. Thus, for instance, a dancer in a wheelchair spins and moves faster than an experienced ballet dancer, reaching speeds of up to 150-200 km per hour. Their female partners – girls without any sorts of musculoskeletal issues – are an additional source of amorous electricity.

The show made it into the Guinness Book of World Records: dancer Gulshan Kumar, who had poliomyelitis and didn’t receive proper treatment in his native village, and who was doomed to seclusion and immobility, was doing 63 spins per minute. When Pasha saw the ten-year-old Gulshan, he realized right away that the boy had a huge potential, but he still had to convince the boy’s parents, who were dead against this type of career for their son, adamant against putting him into a dance group. They don’t put these types of persuasion achievements into the Guinness Book, but they matter just as much.

“Miracle on Wheels” travelled all over the world, gave some ten thousand performances; its actors were frequently invited on television; the production’s fame resounded far beyond the country’s borders. “My parents abandoned me, but one day they saw me on TV and suddenly they wanted to talk to me, they even became proud of me... My life is good now, I have a wife, she recently gave birth to my son,” says one of the dancers, but his story is absolutely typical for many of them.

## The art of being honest

Czech VerTeDance company, founded in 2004 by dancers Tereza Ondrová, Veronika Kotlíková and lighting designer Pavel Kotlík, came to the “Proteatr. International Meetings” festival twice and both times it won over the audiences with its freedom, beauty and honesty. The company, chamber sized at first, grew and began working not just on pure art projects but on social ones as well – such as, for instance, “Immigrants” and “43 sunsets”, which featured children as full-fledged partners, or productions that featured actors with health disabilities.

The production of “Absent” features a dancer, who lost her leg in a car accident. Markéta Stránská had one impetus – to keep dancing. Choreographer Jaro Viňarský, winner of the Bessie Award for dancing, made the dancer’s unique physical feature key to solving his laconic and poetic production. The dancer comes out along with her healthy partners, sits down on a bench – using her prosthesis, which makes her equal in rights with everyone else, allows her to mimic, but also emphasizes that, perhaps, being like the others is a serious compromise for her. And only after she gets rid of her support does she find harmony and unexpected symmetry – becoming her own self. She structures her small world around her (in the form of her four partners), and the choreographic script doesn’t allocate to her the part of a martyr, or a strong character who overcomes the hardships; rather it shows her as a woman, who settled naturally in her new body, managed to be beautiful. Being “Absent” does not seal her doom.

The poignant “Simulante Bande” in Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová’s production (playwriting by Lukáš Jiříčka) that features two professional dancers Helena Arenbergerová and Petr Opavský and two participants with musculoskeletal issues Alena Jančíková and Zuzana Pitterová (a VerTeDance and Archa Theatre coproduction) conjures up very different ideas. This defiance production, a provocation almost, invites the audience to take part in the most difficult conversation about coexistence of the disabled and the healthy. No, the production is not about wheelchair ramps, everyday problems and full-scale inclusion of the disabled; rather, it’s about such sensitive matters as the right to love, the feeling of guilt and emotional burnout. Both He and She are tied by blood to those



who need them the most. Both He and She treat their disabled family members with all the strength of love, disappear in them. She dances with her sister, moving her sister’s feet along with her own: her own – slender, and her sister’s lifeless ones, as though there is no difference between them. He dances with his sister (or girlfriend, who was victim of an accident) as though there has been no accident – he carries her in his arms, giving her the sensation of flight. Only He and She dared to fall in love with each other, giving each other the gift of a free dance, free from obligations, among other things, and from the need to sacrifice themselves. But their family members are not at all ready to let them go, balancing between their own despair and a skillful manipulation of the feelings of guilt and love from their healthy loved ones. And they prevail by breaking apart the two halves of a whole.

The production itself, capable of capturing the attention of those who love sophisticated contemporary choreography and of psychologists who work with relatives on the verge of a burnout, gives us wholeness. Wholeness of true artistic expression.