

Слова и танец

Ольга КАНИСКИНА

КОРОТКИЙ ПЕРИОД С 27 ПО 29 АПРЕЛЯ ПРОШЕЛ В ШАНХАЕ ПОД ЗНАКОМ ТАНЦА – В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ТАНЦА ЗДЕСЬ ПРОШЕЛ САММИТ «МЫ, ТАНЦУЮЩИЕ ВМЕСТЕ», КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛИ И ПРОВЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРА, ТЕАТРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ШАНХАЯ И ФОНД ФОСУН. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА, УЧРЕЖДЕННЫЙ КОМИТЕТОМ ТАНЦА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ТЕАТРА, ОТМЕЧАЛСЯ В 1982 ГОДУ, А ВЫБОР ДАТЫ ПАЛ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖАНА-ГЕОРГА НОВЕРРА, ОТЦА КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА.

По традиции к собравшимся на форум хореографам и танцовщикам, а также к их собратям по всему миру, должен обратиться один из их наиболее именитых коллег. Среди авторов последних посланий – Сиди Ларби Шеркауи, Лин Хвай мин, Хулио Бокка, Леми Понифазо, Саша Вальц, Мурад Мерзуки, Израэль Галван де лос Рейес, Анна Тереза Де Кеесмакер. В этом году автором послания

была стать Триша Браун. Но к огромному сожалению своих поклонников со всего мира, выдающаяся танцовщица, хореограф и педагог скончалась незадолго до саммита. Все собравшиеся посвятили ее памяти Гала-представление в честь Международного дня танца. Тем не менее, перед смертью, несмотря на продолжительную болезнь, она написала свое послание, которое сегодня звучит, как завещание. «Я стала танцовщицей, потому что хотела летать. Моей движущей силой стало преодоление гравитации. В моем танце нет никакого секрета – это духовный опыт в физической форме... Наши тела – инструмент экспрессии, а вовсе не средство изображения... Жизнь артиста не заканчивается с возрастом, как полагают некоторые критики. Танец сделан из людей, людей и идей. И даже сидя в зале, вы можете получить творческий импульс, унести его с собой и направить на свою повседневную жизнь».

Приветствие собравшимся направил выдающийся хореограф Иржи Килиан. «Я сам был беженцем и жертвой чудовищной политики, – говорит Килиан. – Я покинул мою страну Чехословакию, когда в августе 68-го в нее вторглись коммунистические силы Варшавского договора. И когда я стал художественным руководителем Нидерландского театра танца в 1975-м году, то пришел к убеждению, что мои танцовщики должны представлять разные расы и разные континенты, наш репертуар станет разнообразным, насколько это возможно, и мы приедем в любую страну мира, где нас готовы принять... Я свято верю – когда политики прекратят общаться, обязанность художников продолжить прерванный диалог. Особенно таких счастливиц, как танцоры и музыканты: наш язык не нуждается в переводе, мы можем говорить напрямую от сердца к сердцу». Собравшихся также поприветствовала Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Для участия в саммите были отобраны танцовщики из Китая и со всего мира, включая танцовщиков с ограниченными возможностями. Саммит открылся конференцией, посвященной жизни и сохранению традиционных танцевальных культур в глобальном мире.

Открыл конференцию американец Алито Алеси, художественный руководитель компании «DanceAbility International», в которой работают и артисты с особенностями здоровья, и тема его выступления звучала так: «Все тела говорят. Каждый может танцевать». На конференции выступили также американка Сюзан Розенберг (соратница Триши Браун), филиппинка Сесиль Гвидо Альварез, китайцы Лю Цинги, Фэн Шуанбай, Ло Бин, испанка Кармен Рубио, французенка Марион Мюзэ, киприотка Андромахи Димитриаду Линдаль, россиянин Ренат Мамин, словенцы Розана Грибар и Грегор Люстек, а также танцор и хореограф из Буркина Фасо Салья Сану.

От теории перешли к практике – за три дня на саммите было проведено четырнадцать мастер-классов от ведущих педагогов и хореографов из десяти стран: Буркина Фасо, Китая, Индии, Японии, Пуэрто-Рико, России, Испании, Великобритании, Франции и США.

Гала-Ночь на окончание саммита воплотила его девиз «Мы, танцующие вместе». Первая часть «Шанхайская ночь» стала своеобразным подношением гостям со всего мира от китайских хореографов, работающих с танцовщиками и студентами Шанхайской Академии. Вторая – «Международная ночь» – превратилась в танцевальный (а иногда и ритуальный) «ответ» от команды гостей. Свое мастерство показали танцовщица из Индии Шантала Шивалингаппа, японец Мита Нориаки, танцевальная пара из Буркина Фасо Аша Томас и Уссени Дабаре, исполнившая номер хореографа Салья Сану, и словенская пара Розана Грибар и Грегор Люстек с номером собственного сочинения, известный спектакль «Если ты не видишь меня» Компании Триши Браун, а также шоу «Третье колесо» компании DanceAbility International, где, в частности, выступали танцовщики на инвалидных колясках. Главным хитом стало выступление труппы «Disabled Art Troupe» Педагогического Университета Чжэнчжоу, где учатся глухие дети. Их представление «Wonderful Hand Blooming Flower» в свое время получило бронзовую медаль на главном танцевальном конкурсе Китая «Награда Лотоса» и неформальное звание «китайского бриллианта».

Ведь танец и впрямь не заканчивается ни с возрастом, ни с телесными возможностями, ни с чем бы то ни было.

Words and Dance

Olga KANISKINA

FROM APRIL 27 TO APRIL 29, SHANGHAI WAS CELEBRATING INTERNATIONAL DANCE DAY WITH THE SUMMIT "WE, DANCE TOGETHER" ORGANIZED BY THE INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE ITI, SHANGHAI THEATRE ACADEMY STA, AND FOSUN FOUNDATION. IN 1982, THE DANCE COMMITTEE OF ITI FOUNDED INTERNATIONAL DANCE DAY TO BE CELEBRATED EVERY YEAR ON 29TH APRIL, THE BIRTHDAY ANNIVERSARY OF JEAN-GEORGES NOVERRE, THE CREATOR OF CLASSICAL BALLET.

By tradition, choreographers and dancers who attend the forum, as well as their fellow-workers around the world, are being addressed by one of their most eminent colleagues. Among the authors of the recent messages are Sidi Larbi Cherkaoui, Lin Hwai-min, Julio Bocca, Lemi Ponifasio, Sasha Waltz, Mourad Merzouki, Israel Galvan de los Reyes, Anne Teresa De Keersmaeker. This year the author of the message was to be Trisha Brown, however, much to the regret of her admirers from all over the world, an outstanding dancer, choreographer and educator had died shortly before the summit. All the participants dedicated the Gala Night of International Dance Day to the late Trisha Brown. Nevertheless, before her death, despite a long illness, she wrote her message, which today sounds like a testament. "I became a dancer because of my desire to fly. The transcendence of gravity was always something that moved me. There is no secret meaning in my dances. They are a spiritual exercise in a physical form. Dance is about creativity... again and again...in the thinking, in the making, in the doing, and in the performing. Our bodies are a tool for expression and not a medium for representation... The life of an artist does not end with age, as some critics believe. Dance is made of people, people and ideas. As an audience, you can take the creative impulse home with you and apply it to your daily life."

Greetings to the audience were sent by the outstanding choreographer Jiří Kylián: "I was a refugee myself, and I was a victim of a disastrous political situation. I left my country, Czechoslovakia, in August 1968 after it was invaded by the communist states of the Warsaw Pact. When I became the artistic director of the Netherlands Dance Theatre in 1975, I made sure that the dancers I engaged came from all races and all continents, and that the repertoire was as diverse as possible. I made sure that we travelled to any country of the world which was ready to receive us..! I firmly believe, that if politicians stop talking to each other, it is the duty of the artists to keep the dialogue going. We, the musicians and dancers, are among the luckiest, because our art doesn't need translation - it speaks directly from heart to heart...!" The participants were also greeted by Irina Bokova, Director-General of UNESCO.

To participate in the summit, dancers from China and all over the world were selected including dancers with disabilities.

The summit opened with a conference dedicated to the concepts of cultural preservation and innovation, and how these relate to dance and dance education in today's climate of globalization. The conference was opened by Alito Alessi from the USA, who is the artistic director of DanceAbility International where actors with special needs work too. The title of his speech was "All bodies speak: everybody can dance." The conference speakers were also Susan Rosenberg (Trisha Brown's companion) from the USA, Cecile Guidote-Alvarez from Philippines, Liu Qingyi, Feng Shuangbai, Luo Bin from China, Carmen Rubio from Spain, Marion Muzak from France, Andromachi Dimitriadou Lindahl from Cyprus, Renat Mamin from Russia, Rosana Hribar and Gregor Lustek from Slovenia, and the dancer and choreographer from Burkina Faso Salia Sanou.

From theory to practice - for three days the summit featured fourteen workshops of leading teachers and choreographers from ten countries: Burkina Faso (Salia Sanou), China (Lin Meifang, Zhen Shuji), India (Chantal Shivalingappa), Japan (Mita Noriaki), Russia (Renat Mamin), Spain (Carmen Rubio Segado, Daniel Hernandez Fernandez, Gloria Garcia Arambarry), Great Britain (Jeremy Nelson), France (Marion Muzak), etc.

The culmination of the summit was the Gala Night with the motto "We, Dance Together" embodied by selected dancers from China and all over the world. The first part of "Shanghai Night" became a kind of tribute to international guests from Chinese choreographers who work with dancers and students of the Shanghai Academy. The second - "International Night" turned into a dance (and sometimes ritual) "response" from the guest team. The main hits of the show were the famous production "If You Couldn't See Me" by Trisha Brown Company, and the "Third Wheel" show of DanceAbility International with the participation of dancers on wheelchairs. However, this challenge was met by the Disabled Art Troupe of Zhengzhou Normal University, China for deaf children. Their show "Wonderful Hand Blooming Flower" once became a bronze medal winner of "Lotus Award", China's top dance award, and the 2015 winner of China Central Television's hit show "Brilliant Chinese".

After all, dance ends neither with age, nor with body's potential, nor with anything whatsoever.

Ренат Мамин: «А нам надо держатъ ухо востро»

На саммите, посвящённом Международному дню танца, Россию представлял Ренат Мамин, доцент Высшей школы сценических искусств, хореограф и постановщик спектаклей «Кармен. Начало», «Живой звук», «Вечер хореографии», а в прошлом – солист Ансамбля народного танца Игоря Моисеева.

Ренат Мамин и его китайские ученики

Академия в Шанхае меня поразила. Весь кампус утопает в цветах. В огромных светлых залах, оснащённых по последнему слову техники, можно ставить любое шоу. А в комнате отдыха для преподавателей я бы с удовольствием пожил – настолько там удобно и красиво. Из выступлений меня больше всего потрясла группа глухих детей, которые танцевали под «дирижирование» одного или нескольких кураторов. И вовсе не потому, что танцующие дети-инвалиды вызывают умиление. Просто их уровень был так высок, что зал взорвался от восторга.

Китайцы сегодня делают всё, чтобы занять ведущие позиции в хореографическом искусстве. В частности, приглашают к себе преподавать представителей русской хореографической школы, а мно-

гих своих студентов отправляют учиться в наши балетные академии. Пока они не выбились в лидеры: есть ещё проблемы с тем, как соединить душу и технику (в которой они безусловно очень скоро достигнут невероятных вершин). Но нам всем нужно держать ухо востро – ведь если эти люди берутся за дело, то доводят его до совершенства.

Мне досталась группа, состоящая из «классиков» и народников (в академии есть ещё третий факультет, где отдельно обучают балетным танцам). Надо сказать, учащиеся там получают довольно жёсткое образование, и предложенные мной упражнения на импровизацию, на работу над образами были им совершенно в диковинку. Народникам я дал элементы русского танца – ноги на следующий день у ребят страшно болели, но занимались они с настоящим азартом. «Классики» поначалу очень стеснялись импровизировать на темы радости, страдания и т.п. Тогда я предложил им поработать над образом Кармен (о которой они не читали и не ничего знали, но многие видели наш спектакль «Кармен. Начало» из ВШСИ). Смотрю – глаза загорелись, в девочках заиграла индивидуальность, проступил характер, они стали маньки. А мальчикам (их было меньше) я предложил выбрать свою Кармен. Но конечно же, когда соревнование закончилось, я каждой девочке сказал, что она – настоящая Кармен.

Renat Mamin: “We need to keep our eyes open”

AT THE SUMMIT DEDICATED TO THE INTERNATIONAL DANCE DAY, RUSSIA WAS REPRESENTED BY RENAT MAMIN, AN ASSOCIATE PROFESSOR OF MOSCOW HIGHER THEATRE SCHOOL OF PERFORMING ARTS, CHOREOGRAPHER AND STAGE DIRECTOR OF “CARMEN. BEGINNING”, “LIVE SOUND”, ETC. AND A FORMER SOLOIST OF IGOR MOISEYEV FOLK DANCE ENSEMBLE.

I was greatly impressed by Shanghai Theatre Academy. Its campus is full of flowers; spacious, light halls, equipped with the latest technology, allow for staging any kind of show. As for the recreation room for teachers, I would love to live there for some time – it is so nice and comfortable. Concerning shows, I was struck by a group of deaf children who danced under “conducting” of their tutors. The quality of their dance was so high that the hall burst into a round of applause.

Today the Chinese try their best to take leading position in choreography. In particular, they invite representatives of Russian school of choreography, and many Chinese students are sent to study at our ballet academies. So far, they have not become leaders since there is still some problem in connecting a soul and a technique (which they certainly master). Still we all need to keep our eyes open - if these people get down to business, they bring it to perfection.

The group I had for my workshop, included students of classic dance and folk dance. I should note that education the students get there is strict, and improvisation exercises I suggested were very unusual for them. “Classicists” at first were shy to improvise scenes of joy, suffering, etc. Then I suggested that they work on the image of Carmen (some of them have never heard of her or read about, but many saw our performance “Carmen. The Beginning”). All of a sudden, I see

their eyes lit up, the girls started to show their personality, they became attractive. I suggested to the boys (there were fewer of them) to choose their Carmen. After we finished the competition, I told every girl that she was a real Carmen.

Renat Mamin's workshop