

Выбор как вызов

«Зойкина квартира»

Екатерина ВАСЕНИНА
Фотографии предоставлены пресс-службами фестиваля DanceInversion и Электроттеатра Станиславский

МОСКВА ПО ЧАСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ СОБЫТИЙ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА СЕГОДНЯ ПОСПОРИТ С ДРУГИМИ МИРОВЫМИ СТОЛИЦАМИ. ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ ВЫБИРАТЬ ИЗ ТРЕХ СОБЫТИЙ НА ВЕЧЕР, КУДА ПОЙТИ В ТЕАТР НА СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ, И ЭТО ПРИЯТНЫЙ И ТРУДНЫЙ ВЫБОР. МОСКОВСКОМУ СООБЩЕСТВУ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ НА ЗАПРОС МОЛОДОЙ АУДИТОРИИ, ПОЛЮБИВШЕЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ. ДА И В ДРАМАТИЧЕСКИХ СПЕКТАКЛЯХ ФИГУРА ХОРЕОГРАФА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВАЖНОЙ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОБЗОР ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ПРЕМЬЕР И ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПОКАЗОВ ОТ ЕКАТЕРИНЫ ВАСЕНИНОЙ.

«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

Электроттеатр Станиславский
Режиссер Ольга Лукичева
Хореограф Лика Шевченко
Премьера состоялась
28 сентября 2017 года

Спектакль «Зойкина квартира» Электроттеатра в постановке Ольги Лукичевой наполнен хореографией Лики

«Зойкина квартира»

Шевченко. В «швеех» и «модельщицах» Зойкиной квартиры она увидела танцовщиц пролеткультовского толка: в хореографических мизансценах они одеты удобно-спортивно и исполняют нечто тренажно-физкультурное. Но удачей в обширной творческой биографии Лики Шевченко, пионера-миссионера российского современного танца, этот спектакль все же назвать нельзя. Режиссер и хореограф предполагают, что «модельщицы» зойкиных квартир и «пластички», «дунканистки» всех мастей периода

«Зойкина квартира»

фото: Олимпиада Орлова

нэпа – одни и те же девушки, но этот ход не высекает интересных смыслов в спектакле. И хотя в ее постановке много интересных элементов – пластический гротеск персонажей, шумовые опыты Владимира Горлинского и Кирилла Широкова, трагические соло героев на терменвоксах в финале, – они остаются лишь разрозненными деталями огромного конструктора художественных идей эпохи 20-х годов и не приобретают симфонизма целостного спектакля.

«МИФ»

Культурный центр ЗИЛ
Хореограф Павел Глухов
Премьера состоялась
13 октября 2017 года в ЦДР

Танцевальный спектакль «Миф» молодого и популярного хореографа Павла Глухова был показан осенью 2017 года на

двух ключевых для российского современного танца московских площадках: в Центре драматургии и режиссуры, где это направление ведет хореограф Екатерина Кислова, и в Культурном центре ЗИЛ, где создана серьезная платформа для развития проектов и резиденций современного танца под названием «Дом танца».

«И тени их качались на пороге./ Безмолвный разговор они вели./ Красивые и мудрые, как боги./ и грустные, как жители земли». Цитатой из «Песенки о московском муравье» Булата Окуджавы можно рассказать о «Мифе», о современных людях, мнящих себя какими угодно мифическими персонажами, перекормившие себя компьютерными играми, трансформирующими личность, липкой и

въедливой рекламой. Порывы искренности, поиск живого чувства в себе сменяются привычным замиранием у экрана на диване, вялой походкой и повадкой. Великие в своем воображении, безликие в своей судьбе – Глухов так трактует нас.

«МЕРА СТРАХА» «ОРКЕСТР»

Хореограф Софья Гайдукова
Премьера состоялась
17 октября 2016 года
в Центре имени Мейерхольда

Спектакли «Мера страха» и «Оркестр» поставлены на классическую труппу «Балета Москва» танцовщицей и хореографом Софьей Гайдуковой. Внучка легендарной директрисы Московской академии хореографии Софьи Головкиной, Гайдукова 14 лет исполняла и классический, и современный репертуар «Балета Москва», являя собой живой пример генезиса советской классической балетной школы в его любозна-

тельном и жизнеспособном варианте. Классические танцовщицы в ее спектаклях ничем особенно не выдают своей выучки, они работают, как крепкие профессионалы современного танца, которым хореограф поставила вполне нарративные задачи: оба спектакля с сюжетом («Оркестр» – легкая история о сложностях отношений в женском коллективе, «Мера страха» – балет о страхах и фобиях). В обоих Софья развивает сюжет «человек и толпа», где личность, с виду невеличка, гордая и смелая, находит в себе силы противостоять стереотипам, большинству. Спектакли были созданы в рамках проекта «Хореодром» «Балета Москва» – танцовщицы пробуют свои силы как постановщицы. Жаль, что с прекращением контракта с Гайдуковой и танцовщиком «Балета Москва»

Константином Матулевским эти спектакли уйдут из репертуара театра, в котором и так преобладают постановки зарубежных хореографов; такова политика нынешнего руководства «Балета Москва».

ФЕСТИВАЛЬ TERRITORIЯ-2017, СПЕКТАКЛЬ «ФАЗА»

Хореограф Анна Тереза де Кеерсмакер
Показ в Театре Наций (Москва)
14 и 15 октября 2017 года

Фестивали исполнительских искусств не перестают включать в программы танец. Фестиваль TerritoriЯ-2017 показал на сцене Театра Наций классическую работу мирового современного танца – «Фаза. Четыре движения на музыку Стива Райха» бельгийки Анны Терезы де Кеерсмакер.

В Москве она выходила на сцену сама, и это было главным событием показа дуэта, созданного в 1982 году. Первая половина 80-х – условная ватерлиния между эпохой танца постмодерн и эпохой современного танца, который становится еще шире в своем инструментарии, еще изощреннее в техниках и работе с музыкой (в удачном пределе).

Сериалистская музыка вдохновляет Кеерсмакер, как исполнитель она неутомима в своем метрономическом танце и строга и справедлива к московскому зрителю. В первый день показа кто-то фотографировал танец из зала со вспышкой, и спектакль был прерван. Однако в этот день зрители получили возможность поговорить о сути танца и методах работы с женщиной, сделавшей невероятно много для формирования феномена бельгийского современного танца наряду с еще одним известным бельгийским хореографом Вимом Ван-декейбусом. Показ «Фазы» 1982 года в Москве 2017 года, на мой взгляд, важен по ряду причин. Московское сообщество танцовщиков-перформеров с разной степенью глубины увлечено философией

Фото: Анн ван Эршот

движения, изучением механизмов движения, манифестов ключевых персонажей. «Фаза», ставшая классикой современного танца, показала все еще не меркнувший образец очень формальной хореографии, наполненной смыслом и жизнью. Мы увидели хореографа баронессу Кеерсмакер в роли танцовщицы, в прекрасной физической и интеллектуальной форме. Мы увидели торжество интеллектуальной идеи, покорившей мир. Все это должно вдохновлять молодое поколение танцовщиков, помогать не опускать руки и верить в собственные идеи — если они есть.

ФЕСТИВАЛЬ DANCEINVERSION-2017

Гастроли компании современного танца Кубы на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко 25–26 сентября 2017 года.

Фестиваль DanceInversion в 2017 году был задуман как пролог к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа,

которое широко отмечается в 2018 году. «Контексты современной хореографии и классического танца плотно переплелись в современном танцевальном мире и, несмотря на разницу менталитетов, кажется, уже не существуют друг без друга, хотя диалог этот имеет разные цели и интонации», — уверена создатель фестиваля Ирина Черномурова.

DanceInversion-2017 открылся показом работ компании современного танца Кубы / Danza Contemporanea de Cuba. «Кристалл» хореографа Хулио Сесара Иглесиаса ставит себе задачей ни много ни мало дать социальный портрет кубинского общества второй половины XX века. Стертое лицо толпы выражают нестройные танцы массовки и робкие дуэты, участники которых пьют из баночек напитков Cristal, ищут свой внутренний кристалл, свою индивидуальность в продукте масс-маркета. Иглесиас стремится дать критическую оценку кубинской молодежи, безликой и бесполой в футболках-джинсах, унифицирующих тело уличных танцах. Иглесиас показывает темперамент, раскрепощенность и готовность к глобаль-

ным вызовам современного кубинца. Протестное мужское соло и женское с обнаженной грудью упрощает тему «человек и толпа» до наглядности учебника, и, на мой взгляд, социально заряженному «Кристаллу» не хватает индивидуальности пластического языка хореографа. Его отношение к пассивности молодых хорошо читается, но для высказывания не хватает яркости хореографического текста.

Нежность и уязвимость влюбленности — тема «Кубинского танго» поэта, хореографа и музыканта Билли Коуи. Автор спектакля написал очень поэтичную, кинематографичную музыку к 10 сценкам встреч и расставаний на автобусной остановке, в кафе, на улице: целоваться в танце, не держа друг друга в объятиях, азартно и нелегко (это танго в исполнении современных танцовщиков). Встреча на автобусной остановке — как тихий взрыв. Любовь как рождение и умирание вселенной, в парсеках и световых годах, скорость и расстояние которых мы постигнуть не в силах. Истории пронизаны печалью; это мимолетность тонкости, обреченной на скорый финал. На видеопроекции и футболках танцовщиков — детские рисунки и картины Пабло Пикассо, они придают танцу импульс чистоты и силы. Как «Кристалл», «Кубинское танго» построено на массовых сценах, только здесь это синхронные адажио, и нежные скрипичные фразы музыки Коуи не превращают в шоу этот плач по утекающей любви. Отточенность движений отчаяния приближает «Кубинское танго» к ритуальной молитве о любви, о том, чтобы она не исчезала.

«Этнородина» Джорджа Сеспедеса манифестирует военную выучку, «оборонноспособную» хореографию. Фрон-

тальная четкая хореография парада, массовые маршевые сцены «коробочкой» под трансовую яркую музыку с выкриками слова freedom, заземляющие языческие приседания в землю. «Этнородина» переключается с «Кристаллом» ярким социальным зарядом, однако любопытно считать в сдерживаемых телесных паттернах предел, до которого хореограф позволяет членам труппы быть свободными и современными. На футболках танцовщиков «Этнородины» красные звезды. Пока один танцует хип-хоп, другие, окружив, охраняют его в позе воина с оружием. Невысказанная энергия пружинит в телах. «Этнородина», смешивая пластические коды дискотеки и торжественного парада, заявляет о брожении неприкаянной энергии в недрах кубинского общества. Этим меседжем и запомнятся гастроли компании современного танца Кубы. Интерес фестиваля DanceInversion не только к звездным именам и труппам современного танца дает возможность увидеть спектакли стран, о состоянии современного танца в которых мы не знаем почти ничего. И это ценно.

Фото: Йохан Перссон

Choice as a Challenge

"Myth"

Ekaterina VASENINA

Photos courtesy of press-services of DanceInversion and Electrotheatre Stanislavsky

AS FOR CONCENTRATION OF EVENTS FOR CONTEMPORARY DANCE, TODAY'S MOSCOW CAN COMPETE WITH OTHER WORLD CAPITALS. ONE OFTEN HAS TO CHOOSE FROM THREE EVENTS FOR AN EVENING, WHAT THEATRE TO CHOOSE FOR CONTEMPORARY DANCE, AND THE CHOICE IS BOTH PLEASANT AND DIFFICULT. MOSCOW COMMUNITY OF MODERN DANCE HAS A LOT TO OFFER TO A YOUNG AUDIENCE THAT HAS FALLEN IN LOVE WITH INTERDISCIPLINARY PERFORMANCES. ALSO FOR THEATRE PRODUCTIONS, THE ROLE OF THE CHOREOGRAPHER BECOMES MORE AND MORE IMPORTANT. WE PRESENT AN OVERVIEW OF DANCE PREMIERES AND FESTIVAL SHOWS BY EKATERINA VASENINA.

"ZOYKA'S APARTMENT"

Electrotheatre Stanislavsky

Director: Olga Lukicheva

Choreographer: Lika Shevchenko

The premiere: September 28, 2017

Electrotheatre's production "Zoyka's Apartment" staged by Olga Lukicheva with Lika Shevchenko's choreography. She saw "seamstresses" and "modelers" of Zoyka's apartment as dancers of

Photo by Olympia Orlova

Proletkult (proletarian culture) times: in choreographic scenes, they wear comfortable casual sport wear and perform some kind of fitness and physical culture. Yet, it can hardly be called a success of extensive creative activity of Lika Shevchenko, "a pioneer missionary" of Russian contemporary dance. Although her production includes a lot of interesting elements - plastique grotesque of the characters, sound experiments of Vladimir Gorlinsky and Kirill Shirokov, thereminvox tragic solos of heroes in the finale - they are only fragmentary details of the enormous meccano of art ideas of the 1920s and do not acquire consonance of the entire performance.

"MYTH"

ZIL Cultural centre

Choreographer: Pavel Glukhov

The premiere: October 13, 2017

"Myth" dance production by the young and popular choreographer Pavel Glukhov was shown in autumn 2017 at two key Moscow venues for Russian contemporary dance: Centre for Drama and Directing with choreographer Ekaterina Kislova heading the project, and at ZIL Cultural Centre, where a serious platform was established for developing projects and residences of contemporary dance called "House of Dance."

"And their shadows swayed on the threshold. / In silent conversation, / Beautiful and wise, like gods, / And sad, like residents of Earth." A quotation from Bulat Okudzhava's "Song about a Moscow Ant" can tell us about "Myth", modern people who imagine themselves to be some mythical characters, who were overfed by computer games transforming personality,

by sticky and corrosive advertising. Outbursts of sincerity, the search for a living feeling in oneself are replaced by habitual pastime by the TV screen on the sofa. Great in their own imagination, faceless in their destiny, - that is how Glukhov interprets us.

**“A MEASURE OF FEAR”,
“ORCHESTRA”**

*Choreographer: Sofya Gaidukova
The premiere: October 17, 2016
Meyerhold Centre*

Performances “A Measure of Fear” and “Orchestra” were staged for the classical troupe of Ballet Moscow by the dancer and choreographer Sofya Gaidukova. The granddaughter of the legendary principal of Moscow Academy of Choreography Sofia Golovkina, Gaidukova for 14 years was performing both classical and modern repertoire of the Ballet Moscow, as a living example of the Soviet classical ballet school in its curious and viable version. Classical dancers in her productions work as real professionals of contemporary dance, achieving tasks set by the choreographer. In both productions, Sophia develops the subject “a man and a crowd” where a personality, seemingly small, proud and courageous, finds the strength to resist stereotypes, the majority. Performances were created in the framework of the project “Choreodrom” of Ballet Moscow - dancers try their hand as producers. It is a pity that with the termination of the contract with Gaydukova and the dancer of Ballet Moscow, Konstantin Matulevsky, these productions will leave the theatre repertoire where performances of foreign choreographer prevail.

Photo by Anne Van Aerschot

**FESTIVAL TERRITORIA-2017,
“PHASE”**

*Choreographer: Anna Teresa de Keersmaeker
Show at the Theatre of Nations, Moscow,
on October 14 and 15, 2017*

Festivals of performing arts do not cease to include dance on the program. The festival Territoria-2017 at the Theatre of Nations showed a classical work of world contemporary dance “Phase. Four Movements to the Music of Steve Reich” by Belgian Anna Teresa de Keersmaeker. In Moscow, she appeared on stage herself, and this was the main event of the duet, created in 1982.

Sparse music inspires Keersmaeker; as a dancer she is indefatigable in her metronomic dance and is strict and fair to Moscow audience. On the first day of the show, someone from the audience was taking pictures with a flash, and the performance was interrupted. However, that day, the audience had an opportunity to talk about the essence of dance and working methods with a woman who have done incredibly much to form the phenomenon of Belgian contemporary dance, along with another well-known Belgian choreographer Wim Vandekeybus. To show “Phase” of 1982 in Moscow in 2017, in my opinion, was important for a number of reasons. Moscow community of dancers-performers takes a great interest in philosophy of movement, studies of movement mechanisms, and manifestos of key characters. “Phase” showed a still not fading sample of very formal choreography, filled with meaning and life. We saw the choreographer Baroness Keersmaeker as a dancer, in a beautiful physical and intellectual form. We

witnessed the triumph of intellectual idea that conquered the world. All this should inspire the young generation of dancers, help them not to give up and believe in their own ideas - if they exist.

**DANCEINVERSION
FESTIVAL -2017**

*The tour of Contemporary Dance of Cuba
at Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko
Musical Theatre on September 25-26, 2017*

The DanceInversion Contemporary Dance Festival in 2017 was conceived as a prologue to the 200th anniversary of Marius Petipa, which is being broadly celebrated in 2018. “Contexts of contemporary choreography and classical dance are tightly intertwined in the contemporary dance world and, despite the difference of mentality, it seems that they no longer exist without each other, although this dialogue has different goals and intonations,” – believes the founder of the festival Irina Chernomurova.

DanceInversion-2017 opened with a show of Contemporary Dance of Cuba company / Danza Contemporánea de Cuba. In “El Cristal” (“The Glass”), the choreographer Julio Cesar Iglesias sets the task of giving a social portrait of the Cuban society of the second half of the 20th century. Iglesias tries to give a critical assessment of Cuban youth, faceless and asexual in T-shirts and jeans, in street dancing. Iglesias shows temperament, emancipation and readiness of a modern Cuban to global challenges. A remonstrative male solo and a female topless one simplifies the topic “a man and a crowd” to the clarity of the textbook, and, in my opinion, socially charged “The Glass” lacks the personal touch of the choreographer’s language.

Tenderness and vulnerability of being in love is the theme of “Tangos Cubanos” (“Cuban Tango”) of poet, choreographer and musician Billy Cowie. The author of the play wrote a very poetic, cinematic music for 10 scenes of meetings and partings at a bus stop, in a cafe, in the street: kissing in dance, not holding each other in embrace, reckless and difficult (this tango performed by modern dancers). Meeting at the bus stop is like a quiet explosion. Love as birth and death of the universe, in parsecs and light-years, speed and distance that we can not comprehend. Stories are full of sadness; it is fleetingness of delicacy, doomed to

an early finale. On video projection and T-shirts of dancers are children’s drawings and paintings by Pablo Picasso, they give an impulse of purity and strength to the dance. Like “The Glass”, “Cuban Tango” is based on crowd scenes, only here, it is a synchronized adagio, and gentle violin phrases of Cowie’s music do not turn this weeping over passing love into a show.

“Matria Etnocentra” by George Céspedes manifests military training, choreography “prepared for defense.” “Matria Etnocentra” coincides with “The Glass” in its outstanding public significance. The dancers wear T-shirts with red stars. While one of them dances hip-hop, others surround and guard him posing as warriors with weapons. Hidden energy springs in the bodies, mixing plastique codes of disco and solemn parade, declares the ferment of restless energy within Cuban society. This message will remind of the Cuban company tour. The interest of DanceInversion festival in not only famous names and companies of contemporary dance gives an opportunity to see productions from the countries, which contemporary dance is not known to us. And it is very rewarding.

