

Екатерина Васенина

Путь к современному танцу у каждого свой, очень личный, вне зависимости от страны проживания. В Армении развитие современного танца и перформанса строится на уважении традиций, свежем взгляде на архаику, социальной работе и интеграции в мировой процесс через копродукции. Наш обозреватель Екатерина Васенина предлагает своё «портретное фойе» армянского contemporary dance.

Эрмине Манукян – музыкант Государственного филармонического оркестра города Гюмри (бывший Александрополь, родина Георгия Гурджиева, основателя одного из направлений свободного танца начала XX века). Она изучает коды народных танцев разных регионов Армении с целью насытить их актуальными смыслами (уже как танцовщица и перформер). Её хит – танцевальное соло в костюме священного в Армении цвета абрикосового дерева, присущего женскому национальному костюму из района Муш Западной Армении. Её «танец абрикосового дерева» с высоко воздетыми к небу руками-ветвями посвящён геноциду армянского народа: сейчас плодородные земли Муша являются территорией Турции. Костюм, сочинённый самой Эрмине, завершается головным убором – переплетённые вет-

ки абрикоса похожи на терновый венец.

Танец Манукян женственный и оборонительный: руки, поднятые до плеч, символизируют культ женщины, которой позволено быть главой семьи в районе Зангезур близ Карабаха (сказывается близость к Ирану и Азербайджану). Это смелое решение для женского армянского танца, оно стало возможным только с рождением сценического народного танца: обычно женщине позволено лишь мягко поводить руками вдоль корпуса или на уровне груди. Эрмине включила в свой танец крупные, хозяйские, «ханумские» движения рук. Ей хочется, чтобы армянские девушки в любом жанре не боялись танцевать то, чем они живут.

Эрмине Манукян движется по «квадратам», которые в армянской мифологии символизируют бога солнца. Свой ключевой сценический образ дерева она трактует метафорически: ноги – корни, корпус тела – ствол – семья, руки – ветви – потомки армянского рода, которые питаются от священной армянской земли.

Характерная танцовщица ансамбля народного танца «Дружба» Арина Араратян, завершив танцевальную карьеру, создала компанию современного танца Arina Araratyan Dance. В её коллектив приходят все желающие, он основан на принципах самокупаемости и доброй воле участников. В труппе есть народники, бальники, классические танцовщицы, драматические артисты, студенты. «Нужно, чтобы танец подходил человеку, как одежда. Во время исполнения надо просто расслабиться и танцевать», – говорит Арина. В её спектаклях «Американская сюита», «В ожидании весны», «Квартира № 18» так и происходит.

В 2012 году Араратян стала режиссёром и хореографом ереванского флеш-моба по случаю 20-летия отношений Армении и США. В нем приняли участие триста человек, которые одновременно танцевали диско, латино, рок-н-ролл. И среди них было более двухсот армянских выпускников различных программ обмена, ежегодно организуемых прави-

АРМЯНСКИЙ КВАДРАТ

современного танца, национальные ценности и живопись (в том числе на теле, как, например, в спектакле-посвящении Комитасу). «Мигр» первым в современной Армении стал работать в жанре action painting (спектакль «Краски» 2007 года, о котором писали: «Краски – живые, у них есть душа, тело и свой язык»).

Мигр – древний языческий армянский бог солнца и огня. Название театру придумали Цолак и его сестра Шогакат Млке-Галстян в процессе поиска символа, олицетворяющего их понимание танца: танец, как и театр, должен нести свет и тепло зрителю. Такое название обязывает артистов не забывать о своих корнях.

В 16-летнем возрасте танцовщик Цолак Млке-Галстян попал в автомобильную аварию. Лежа в больнице, он много думал о своей профессии и в конце концов пришёл к выводу, что движение не столько телесно, сколько исходит из души. В поисках нового способа самовыражения начал рисовать, ещё не зная, как это пригодится в дальнейшем: рисование и танец переплелись в спектаклях театра «Мигр».

Прошлый год стал для артистов творчески насыщенным: «Мигр» презентовал проект «Музыка движений», для которого «мигровцы» даже создали два новых музыкальных инструмента – на них актёры играют танцуя. Кроме того, театр показал социальный спектакль «Голос одиночества» об одиночестве людей в тюрьме и вне тюрьмы – премьера была вписана в проект «Музыка движений», как и совместный с австралийскими коллегами видео-арт-проект, основанный на футуристической поэзии начала XX века. В 2013 году выпущен танцфильм по спектаклю «Солдаты» совместно с культурным центром NayArt, снят фильм «Ударные инструменты» из цикла «Народные инструменты Армении», разработан арт-терапевтический проект для детей, живущих на поствоенных территориях. Таким образом, создан серьёзный задел на будущее.

тельством США. Почти в то же самое время подобные флешмобы были организованы в Гюмри, Ванадзоре, Степанаване, Аргашате, Кафане, Ехегнадзоре, Нор-Аджне.

«Мне интересен любой стиль в танце, если он представлен качественно, со вкусом, с юмором, – рассказывает Араратян, – мы танцуем и танго, и джаз-танец, и неоклассику. Бережно и трепетно относимся к народному танцу. Настоящего армянского фольклора осталось совсем мало, и его очень трудно танцевать. Это не выдуманный сценический танец, а вид искусства, обладающий особой мощью».

В 2013 году Арина вела программу арт-тренингов для детей из малообеспеченных семей и инвалидов в разных районах Армении, работала над спектаклем «Девочка на Луне» в рамках программы «Жизнь без границ», учреждённой посольством США в Армении. Премьера состоялась в 2014 году, а главная роль досталась неслышащей девочке в инвалидной коляске.

Сейчас Арина Араратян работает над спектаклем-копродукцией с двумя зарубежными труппами современного танца – американской David Dorfman Dance и турецкой Korhan Basaran Company – в рамках программы DanceMotion USA.

Цолак Млке-Галстян – хореограф ереванского танцевального театра «Мигр» (основанного в 2003 году), а также хореограф, актёр, сценограф и драматург. В танцевальных перформансах артисты театра стремятся к обнажению философии жеста и соединяют эмоции

Ekaterina Vasenina

EVERY DANCER, REGARDLESS OF THE COUNTRY OF RESIDENCE, GOES THROUGH HIS OWN, VERY PERSONAL PATH IN HIS PURSUIT OF THE CONTEMPORARY DANCE. IN ARMENIA THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY DANCE AND PERFORMANCE IS BASED ON RESPECT FOR TRADITIONS, REEVALUATION OF ANTIQUITY, SOCIAL WORK, AND INTEGRATION INTO THE WORLD DEVELOPMENTS THROUGH CO-PRODUCTION. OUR COLUMNIST EKATERINA VASENINA ELABORATED HER OWN "PORTRAIT LOBBY" OF THE ARMENIAN CONTEMPORARY DANCE.

ARMENIAN SQUARE

Ermine Manukyan – a musician playing in the State Philharmonic Orchestra of the city of Gyumri (former Alexandroupoli, the birthplace of George Gurdjieff, the founder of one of the styles of free dance of the early XX century). She studies the elements of folk dances of different regions of Armenia with a view to enrich them with relevant meanings (acting as a dancer and performer for in this purpose).

Her hit is a solo dance in a costume of the sacred for Armenians apricot tree, character of the female national costume of the region of Mush in the Western Armenia. Her “apricot tree dance” with arms-branches outstretched to the sky is dedicated to the genocide of Armenians: today fertile land of Mush is part of the Turkey’s territory.

The costume that Ermine designed herself is completed with a head-wear made of entwined apricot tree branches resembling a crown of thorns.

Manukyan’s dance is feminine, yet defensive. Arms raised to the shoulder level symbolize the cult of the woman, who is allowed to take up the role of the head of the family in the district of Zangezour,

near Karabakh (where the proximity to Iran and Azerbaijan is influential). This is a bold decision for the female Armenian dance; it has become possible only with the arrival of stage folk dance: typically, female dancers could only move hands along the body or bring arms to the chest level. Ermine has incorporated more expanded, masterly, “hanuma-like” arm movements in her dance. She wants Armenian girls dancing in any genre to be not afraid of dancing their lives.

Ermine Manukyan moves in the “squares”, which in Armenian mythology symbolize a solar deity. She interprets her key scenic image of a tree metaphorically: legs are roots, body frame – tree trunk – a family, arms – branches –the descendants of the Armenian family, nurtured by the sacred Armenian land.

A character dancer of the folk dance group “Friendship,” Arina Araratyan, having ended her dance career, created a modern dance company Arina Araratyan Dance. She admits anybody to her dance class and the company works on the principles of self-financing and goodwill of the participants. In her troupe there are folk, ballroom, and

classical dancers, dramatic actors, and students. “A dance style should suit a person in the same way, as his clothing fits him. During the performance, the dancer should just relax and dance,” says Arina. This is exactly what we see in her American Suite, Waiting for Spring, and Apartment number 18 productions.

In 2012, Araratyan directed and choreographed the Yerevan’s flash mob on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of relations between Armenia and the United States. Three hundred dancers performing in Disco, Latin, and Rock-and-roll styles were engaged in it. More than two hundred Armenian graduates of various exchange programmes organized annually by the US government took part in the performance. Almost at the same time, similar flash mobs were organized in Gyumri, Vanadzor, Stepanavan, Artashat, Kafan, Eghegnadzor, and Nor-Ajna.

“Any style of dance is appealing to me, as long as the dance is performed at a high level of mastery, in a stylish and humorous manner,” says Araratyan, “we dance tango as well as jazz and neoclassical ballet. I cherish and revere folk dances. Very little from the Armenian folklore survived to this day, and it is very difficult to dance. This is not a made up stage dance, but a form of art with a special power.”

In 2013, Arina directed an art training program for children from distressed families and disabled people in different regions of Armenia, and, as a part of the “Life without Borders” programme, established by the US Embassy in Armenia, worked on The Girl on the Moon play, which premiered in 2014. A deaf, wheelchair-bound girl played the major part in the production.

Today, Arina Araratyan is working on a co-production with two foreign contemporary dance companies: American David Dorfman Dance and Turkish Korhan Basaran Company, under the DanceMotion USA programme.

Tsolak Mlke-Galstyan – artistic director of the Yerevan Mihr Dance Theatre (founded in 2003), a choreographer, scenic designer,

playwright and an actor. In the performances, theatre dancers seek to expose the philosophy of gesture and combine the emotions of modern dance, national values and elements of pictorial art (including body art, such as in the production-tribute to Komitas). Mihr pioneered genre of action painting in the present day Armenia (the play Colours, 2007, which they wrote about that “Colours are live, they have a soul, body, and language.”).

Mihr is an ancient pagan Armenian sun and fire god. Tsolak and his sister Shogakat Mlke-Galstyan have invented the name for the theatre, while searching for a character that would embody their understanding of dance: dance, as well as theatrical performance, should bring light and warmth to the audience. The name compels the artists to not forget their roots.

At the age of 16, dancer Tsolak Mlke-Galstyan fell victim to a car accident. While lying in the hospital, he invested much time to reflecting on his profession and eventually came to the conclusion that dance movements have more to do with the soul, than with the body. In his search for a new way of self-expression, he began to draw, not even knowing how handy this skill would be later: drawing and dance have intertwined in Mihr’s productions.

Last year was filled with creative projects: Mihr presented the “Music of Movements” project, for which the actors of the theatre created two new musical instruments – actors play them while dancing. In addition, the theatre showed a social play The Voice of Solitude about the loneliness of inmates and those not in prison – the premiere was included in the “Music of Movements” project as well as a video and art co-production with Australian peers, based on the Futurist poetry of the early XX century. In 2013 a dance film based on the play Soldiers was released in cooperation with the HayArt Cultural Centre. The film Percussion Instruments from the Armenian Folk Instruments series was also shot. The “Art Therapy” project for children living in the post-war areas was developed. Thus, a strong foundation for the future was laid.

