

XII Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 2021

В ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге прошел XII Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»

4 ноября программа фестиваля была открыта **вечером балетов L.A.D**. на музыку Леонида Десятникова – выдающегося современного композитора. «Взаимодействие преемственности и новизны – определяющая особенность программы одноактных балетов L.A.D., посвященной Леониду Десятникову. Всемирно известный петербургский композитор, год назад отпраздновавший 65-летие, является автором сочинений в самых разных жанрах, включая балет. Его произведениям присущи утонченность, ирония, многослойность времени, в которой слышится эхо разных традиций и эпох. Не случайно именно Десятников стал обладателем главной награды фестиваля – приза «Удиви меня!», **– Светлана Дансберг, «Санкт-Петербургские ведомости».**

Музыка, которую часто относят к постмодернизму и «новой простоте» стала основой для балетов четырех российских хореографов: Максима Петрова (танцовщик и хореограф Мариинского театра, участник мастерской «Dance-платформа» в Урал Опере) «Три тихие пьесы», Андрея Кайдановского (лауреат международных танцевальных премий, выпустивший в последние годы несколько громких премьер в Москве) «Праздник уходящих», Максима Севагина (солист балетной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко) «Безупречная ошибка» и Вячеслава Самодурова (главный хореограф УралОпера Балета) «Дар».

«В «L.A.D.» прослеживаются пути танца: от нарочито строгой «школьной» неоклассики, в которой вперед выходит линия, композиция, через постепенную «инъекцию» чувства к сколь угодно вольному использованию тела. Мысль вполне дягилевская», **– Тата Боева, «Петербургский театральный дневник».**

Музыкальный руководитель постановки — Алексей Гориболь, пианист и продюсер, постоянный исполнитель музыки Десятникова; сценография и костюмы — Мария Трегубова, Татьяна Вьюшинская, Мелани Фрост; свет — Константин Бинкин; продюсеры — Екатерина Барер, Александр Сергеев.

Совместная постановка театра «Урал Опера Балет», фонда M.ART и продюсерского агентства JokerLab.

8 ноября на сцене **Театра Музыкальной комедии** была представлена балетная программа **POSTSCRIPT**. Продюсерская компания MuzArts подготовила вечер современной хореографии, включающий в себя работы таких балетных мэтров, как Уэйн МакГрегор, Сиди Ларби Шеркауи, Алексей Ратманский, Пол Лайтфут и Соль Леон.

Начало было положено балетом **«МакГрегор+Мюглер»** — коллаборацией двух визионеров от искусства из мира танца и высокой моды. Знаменитый хореограф Уэйн Макгрегор и легендарный кутюрье Манфред Тьерри Мюглер создали дуэт специально для примы Большого театра Ольги Смирновой.

Фантастические наряды Тьерри Мюглера любили носить такие яркие и неординарные личности, как Дэвид Боуи, Милен Фармер, Синди Лопер, Мадонна, Леди Гага. Наделив танцоров рептилоидной кожей, гривами-ирокезами, лицами-масками и облачив их в зеркально сияющие латы, Мюглер обращается к одной из своих любимых тем – блистательному образу амазонки с роскошной фигурой, способной с одинаковой легкостью соблазнить мужчину и взорвать галактику.

Саундтрек к балету — современная электронная музыка, созданная американским композитором Холли Херндон с использованием искусственного интеллекта, а также неоклассическая фортепианная электроника немецкого композитора Нильса Фрама.

«Еще один дуэт представил бельгийско-марокканский хореограф Сиди Ларби Шеркауи. Его **«Фавн»,** созданный к столетию Ballets russes по мотивам «Послеполуденного отдыха фавна» Вацлава Нижинского, впечатлил не только оригинальностью концептуального решения, но и ошеломительным мастерством Вячеслава Лопатина и Анастасии Сташкевич. Непривычный по координации и сложнейший по лексике хореографический текст был исполнен ими с обезоруживающими самоотдачей и пластической органикой. Трансформации подвижных, как ртуть, тел, акробатика в сочетании с эротикой, звериная энергетика и античная красота форм – все производило впечатление полной телесной свободы артистов, идеального соответствия их танца пряной музыке Клода Дебюсси, дополненной архаичными звуковыми эффектами британского композитора Нитина Соуни. В диалоге Фавна и Нимфы у Шеркауи отсутствовала свойственная балету Нижинского боязнь, парализующая тело и душу. Взаимодействие героев строилось на непреодолимом влечении и жажде познания друг друга», – **Светлана Дансберг, «Санкт-Петербургские ведомости».**

Автор костюмов Хусейн Чалаян в облачении этих двух сказочных существ сумел соединить природную органичность и естественность с чем-то искусственно-синтетическим и ненатуральным. Они становятся такими же вечными архетипами, как и создания настоящего.

«Воспоминание о дорогом месте» — балет для двух танцовщиков и двух балерин, поставленный Алексеем Ратманским в 2012 году на одноименный опус Петра Чайковского в оркестровке Александра Глазунова. Исполнители номера — звезды Большого театра Екатерина Крысанова, Артур Мкртчан, Ольга Смирнова и Артемий Беляков.

Эпилогом вечера стал балет «**Постскрипт»** хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон на знаменитую музыку Филипа Гласса. Это одно из наиболее сложных произведений, созданных авторами – как по хореографии, так и по эмоциональному наполнению. «Светящееся трио Вячеслава Лопатина, Анастасии Денисовой и Артура Мкртчяна, исполненное под аккомпанемент скрипки, ощущалось созвучно петербургской погоде, чистой и пронизывающей «белым» холодом. Па-де-де Екатерины Крысановой и Дениса Савина заворожило естественностью и пластикой движений, эмоционально вовлекло и заставило «потеряться» в мыслях и погрузиться в воспоминания и ассоциации, навеянные персонажами. Ольга Смирнова и Артемий Беляков, меланхоличные, находящиеся вне времени и пространства, раскрывают новые грани своего таланта существовать на сцене органично и чувственно, не разыгрывая при этом драму. Вся фортепианная часть казалась фильмом-размышлением, по счастью, облаченным в хореографию с особой философией и настроением», — **Юлия Сумзина, интернет-журнал “La Notte”.**

Продолжая партнерское сотрудничество с Музеем театрального и музыкального искусства, в рамках фестиваля, в Шереметевском дворце состоялось открытие **выставки «Пять искушений Иоганна Фауста»**, сопровождавшееся показом иммерсивного перформанса ПРОТОФАУСТ от Инженерного театра АХЕ.

Экспозиция «Пять искушений Иоганна Фауста» построена по принципу pro et contra. Она развивается как непрерывная дискуссия, в которую втягивается зритель. Классические музыкально-театральные сюжеты «спорят» друг с другом за душу Фауста: опера Гуно «Фауст» — с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» — с «Фауст-симфонией» Листа. Опусы XIX столетия находятся в диалоге с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке — гения XX века. Старые мастера и академическое искусство, в свою очередь, вступают в диалог с современными художниками.

Экспонаты представлены из собраний Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Государственного Эрмитажа, Русского музея, Музея истории религии, Музея-заповедника «Павловск», Музея Академии художеств, Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, Белгородского художественного музея соседствуют, в частности, с объектами из инсталляции «Фауст» Андрея Бартенева, видео-артом группы AES+F «Пир Трималхиона», аудиовизуальным перформансом Владимира Раннева, кинетическими объектами Инженерного театра АХЕ и работами современных художников из Галереи Марины Гисич, галереями DIDI и Анна Нова.

«Удивила и заинтриговала интерактивная выставка «Пять искушений Иоганна Фауста» в Шереметевском дворце. Она была задумана как путешествие по нескольким музыкальным сочинениям на тему великого мифа доктора Фауста. Музыка Листа, Берлиоза, Гуно, Бойто и Шнитке ведет нас через черные залы, затянутые звуконепроницаемой тканью, какой обычно обивают студии аудиозаписи. На наших глазах миф обретает все новые подробности и очертания, рождает неожиданные ассоциации и смыслы. Вот дирижерская палочка Берлиоза, похожая то ли на скипетр, то ли на учительскую указку, — слоновая кость и выгравированная дата — 1868 год. Именно тогда в Петербурге впервые прозвучала его «Фантастическая симфония». Или беломраморный «Андрогинный портрет», где сошлись черты мужские и женские, небесное и земное (художник Егор Крафт). Есть тут и арт-объекты Андрея Бартенева, и знаменитый видеопроект «Пир Трималхиона» группы АЕС+F», - **Сергей Николаевич, журнал «Сноб».**

В течение пяти дней после открытия выставки в Шереметевском дворце был показан спектакль ПРОТОФАУСТ. Инженерный театр АХЕ вписывает свое алхимическое действо в интерьеры дворца и буквально «оплетает» его своими кинематами — инсталляционными объектами, с одной стороны отсылающими к эпохе Фауста и Гёте, с другой – связанными с нынешней эпохой ядерных испытаний и нейронных сетей.

Генеральный спонсор выставки — Банк ВТБ (ПАО)

При поддержке Французского института в России фестиваль представил российскую **премьеру** спектакля Анжелена Прельжокажа – **«Лебединое озеро»,** у истоков создания которого стоял наш фестиваль: «Надо признать, что Наталья Метелица умеет убеждать. Она начала издалека, заказав номер для гала, посвященного юбилею Мариуса Петипа. Метелица сказала: «Маленький балетик», и я согласился, а потом не успел оглянуться, как был уже весь целиком в этой теме, она меня будто заколдовала», – **Анжелен Прельжокаж в интервью для журнала “Forbs”.**

Спектакль был показан на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» дважды – **11 и 12 ноября.** Важно, что именно Санкт-Петербург становится первым городом, представляющим России новое творение французского хореографа за пределами Франции.

Хореограф сохраняет оригинальную фабулу истории о красавице, превращённой в лебедя, однако вносит в сюжет ряд изменений – например, существенно расширяет роль родителей Зигфрида, отца-тирана, злоупотребляющего своей властью, и матери, которая в этой трактовке предстаёт практически прустовской героиней. Куда более многогранным и неоднозначным станет и образ Рогбарта – не только всесильного колдуна, но и хитроумного, предприимчивого дельца, словно пришедшего в сказочный мир «Лебединого озера» прямиком из нашего века.

«Прельжокажу нет смысла повторять Петипа, тогда уж лучше посмотреть классическую версию. Хореограф умеет виртуозно, оставляя суть, менять визуальность. Он не убрал, а изменил знаменитое построение танцовщиц в белом акте Петипа-Иванова. Белое адажио стало невероятно эротичным. И ужас для поклонников классики: в определенный момент Одетта берет на колени принца», – **корреспондент НТВ Павел Рыжков.**

12 ноября в гостиной «Грибоедов» отеля «Кемпински Мойка 22» состоялся **Круглый стол «Дальше танцы. Сто лет современной хореографии».** Участники события обсуждали, как влияние Дягилева простирается далеко за пределы Парижа и начала 20 века: прорвав плотину классического придворного парижского балета жирным колоритом «Русских сезонов», он дал путь всем дальнейшим балетным фракциям и экспрессиям, которым мы сегодня зачастую отдаем предпочтение вместо привычной классики. Модератор – Александр Перепелкин (**The Blueprint)**.

В завершении танцевальной программы фестиваля **16 ноября** на сцене Александринского театра была представлена российская премьеравечера балетов **«ДИАЛОГИ».** Это вечер звездных дуэтов, поставленных лучшими современными хореографами мира: Матс Эком, Иржи Килианом, Охадом Нахарином, Эммой Портнер, Сашей Вальц и Кристал Пайт. Исполнили программу ведущие солисты трупп хореографов и приглашенные танцовщики Королевского балета Швеции и Национального балета Норвегии. Продюсер программы – Productions Internationales Albert Sarfati.

Программа вечера состояла из шести хореографических опусов: «Джульетта и Ромео» (хореограф Матс Эк, исполняют Марико Кида и солист Берлинского балета Джони МакМиллан), «14’20”» (хореограф Иржи Килиан, исполняют солисты Национального балета Норвегии: Саманта Линч и Дьюи Деккерс / Уитни Йенсен и Лукас Лима), «Б/олеро» (хореограф Охад Нахарин, исполняют солисты компании «Батшева» - Мааян Шинфелд, Рани Лебзелтер), «Impromptu n°3» (хореограф Саша Вальц, исполняют солисты Sasha Waltz&Guests: Клаудиа де Серпа Соарес, Гюн Мо Ким), «Islands» (хореограф Эмма Портнер, исполняют Уитни Йенсен, Саманта Линч - Национальный балет Норвегии) и новая постановка хореографа Кристал Пайт в исполнении солистов Компании «Kidd Pivot» – Грегори Лау, Рене Сигуин.

«Диалоги», конечно, не соревнование. И не лекция о трансформации танцевальной техники, стилей, постановочных приемов и гендерных ролей, хотя этот гармоничный вечер так и тянет поверить алгеброй. И анализ приводит к парадоксальному выводу: современный танец меняется медленнее, чем танец балетный, авторов ХХI века часто не отличить от предшественников. А главный критерий качества и вовсе вечен, как мир. Когда-то Иржи Килиан, знающий в этом толк, сказал, что, если он отрывает спину от спинки стула, значит, постановка хороша. На «Диалогах» зрителям раскинуться в креслах точно не удалось», – **Татьяна Кузнецова, КоммерсантЪ**.

Зрители фестиваля «Дягилев. P.S.» увидели программу до ее премьеры в Париже в декабре 2021 года.

21 ноября в Шереметевском дворце в завершении фестиваля был показан музыкальный спектакль **«Дягилев. Последние дни».** Сцены из жизни Сергея Дягилева и Миси Серт. Вокруг разговоров Дягилева и Серт, их общих шуток, ссор и воспоминаний режиссёр Роман Габриа выстроил свой спектакль. Роль Сергея Дягилева в этом музыкальном спектакле-воспоминании исполнил Михаил Николаев, артист Театра на Васильевском и лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», а в образе Миси Серт предстала знаменитая пианистка Полина Осетинская.

«Закрылся 12-й сезон Фестиваля «Дягилев. Постскриптум». Финалом стал спектакль «Дягилев. Последние дни» – о дружбе Сергея Дягилева и его музы Миси Серт. Дебют Полины Осетинской в драматической роли подруги Сергея Павловича. За час-двадцать в парадном зале Шереметевского дворца нам рассказали всё о прекрасной эпохе, о красивых и трагичных судьбах, о великих Русских сезонах – под живое исполнение Баха, Чайковского, Шопена. Закрываешь глаза, и ты в Париже в Опера, в Уффици во Флоренции, на Сан Марко в Венеции. А рядом – Стравинский, Сати, Дебюсси, Нижинский, Бакст, Пикассо, Гончарова, Шанель, Спесивцева. И все эти воспоминания и диалоги пронизаны нежностью, элегантной красотой и любовью», **– Ольга Угарова, балетный журналист и критик.**

Также в рамках фестиваля в Шереметевском дворце прошла **выставка живописных работ Владимира Васильева** – легендарного премьера Большого театра, известного, помимо прочего, своим художественным и поэтическим творчеством. В экспозицию вошли самые разные картины – портреты, пейзажи, натюрморты и интерьеры, – созданные Владимиром Викторовичем в последние полгода, в условиях пандемии и изоляции. Открылась выставка концертом фортепьянной музыки в исполнении Юлии Стадлер.

«…а для меня, наверное, самый прекрасный момент фестиваля, ставший его узнаваемым знаком, — это когда на финальных поклонах гвоздики красным дождем падают под ноги танцовщикам. Они этого не ждут и каждый раз испуганно вздрагивают, вжимая шеи в свои худенькие балетные плечи», **– Сергей Николаевич, журнал «Сноб».**

Международный фестиваль «Дягилев. P.S.»

www.diaghilev-ps.ru

Фестиваль «Дягилев P.S.» проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Министерства культуры Российской Федерации.

Пресс-материалы доступны по ссылке:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/160j2AG_oqumPkaI7N_dBA3a7sh3hh41u>

ПАРТНЕРЫ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

