

Фiesta Агилара

Новые известия - 2002 - 31 янв - с. 6.

На сцене Большого театра завершились гастроли Театра балета Испании

**Светлана НАБОРЩИКОВА,
для «Новых Известий»**

Трудно назвать страну, где испанцы не демонстрировали бы свое искусство. Теперь благодаря стараниям агентства «Росинтерфест» всемирно известная труппа впервые приехала в Россию. Создатель театра, хореограф Рафаэль Агилар, удостоенный почетного официального титула основателя современной испанской хореографии, получил классическое балетное образование. Работал в Лондонском королевском балете, сотрудничал с Джоном Тарасом и Леонидом Мясным. Собственную труппу организовал в 1960 году. С этого момента и до кончины в 1995-м главной задачей его жизни стала пропаганда неиссякаемых возможностей стиля фламенко. Сегодня театром руководит Кармен Салинас, ассистент Агилара и хранительница его наследия.

Оригинальным фламенко наш зритель не избалован, но знаком с его выдающимися представителями. Бывали у нас легендарный танцовщик Антонио Гадес и не менее известный гитарист Пако де Лусия. Совсем недавно в Кремлевском дворце блистал мастерством испанский цыган Хуан Коррес. На этом обязывающем фоне труппа Агилара — Салинас отстаивает собственные позиции, исполняя наряду с традиционными шоу-сюитами сюжетные балеты. В Москве артисты представили обветшавшее творчество.

В трех частях сюиты «Болеро» (1987) хореограф рассказывает историю фламенко — явления, гораздо более объемного, чем просто синтез музыки и танца. Протагонисты стиля «байолары» (танцовщики) и «кангаоры» (певцы) не только темпераментно танцуют и самозабвенно поют, но представляют особое отношение к миру. Суть его определяет сам термин «фламенко» — блестящий, сверкающий, горячий. Исполнители фламенко не воспроизводят текст, а творят его. Не повествуют о жизни, а живут, сгорая и возрождаясь. Истоки немаловажного для представителей других этносов физического и духовного напряжения — предмет танцевального исследования Агилара. Первый балет «Ветры расставаний и встреч» на музыку Альберто Хинастеры отсылает к корням современного фламенко, причудливой амальгаме культур — арабской, египетской, еврейской, цыганской, негритянской. Далее, отдав дань европейскому взгляду на Испанию («Болеро» на музыку Равеля), хореограф переходит к антологии стиля. Перечень композиций, составляющих «Сюиту фламенко», звучит нездешней музыкой — тангос, алерграс, сигирийас, петенерас, фаррукас, булерияс. Празднично-аппалтусского духа, захватывающее контрастной сменой настроений — сумрачно-страстного хондо и экстравагантно-ироничного чико, — равно доступно для всех слоев публики. Просто зритель

Танцовщица Долорес Ортис в балете «Кармен фламенко».

безостановочно наслаждается яркостью костюмов, виртуозным владением гитарой, породистостью пылнотелых женщин и поджарых мужчин. Знарок оценивает технику фламенко и смакует особые приметы жанра — «сапатеадо» (каблучные дробы) и «халео», когда труппа, хлопая в ладоши, подбегает к солистам, и без того танцующих на невероятном presto.

«Кармен фламенко» (1992), другой спектакль московского показа, воспринимается не столь восторженно. Прежде всего благодаря неизбежному сравнению с иными танцевальными версиями сюжета. Каждый из ближайших предшественников Агилара шел своим путем. Швед Мате Экк (1986) сохранил чистоту стиля, поместив повествование в упорядоченную систему танца модери и стилистически выдержанное пространство «Кармен-сюиты» Щедрина. Соотечественник Агилара Карлос Саура, автор напумешенного фильма (1983) «развел» культуры, выдвинув на первый план сочную любовную историю фламенко, а в качестве подтекста использовал фрагменты оперы Бизе.

В отличие от коллег-интерпретаторов Агилар смело смешивает жанры и формы. Он не отказывается от излюбленной схемы концерта-соревнования, но в то же время последовательно размыкает дивергентный развлекательный сюжет мизансценами.

Сюита представляет жанровый спектр фламенко, но вместе с тем широко использует технику модерна (наиболее удачный образец этого микста — сомнамбулическое алажю Кармен и Хозе). В паре со сценографом Хавьером Маньеро щедро дарит глазу многоцветье национального костюма и настойчиво замыкает внимание на сочетании красного и черного — цветовой символике страсти и смерти. Наконец, Агилар безоглядно обручает полярные и, откровенно говоря, малосовместимые музыкальные решения — живое звучание традиционного хондо и чико (аранжировка Флавио Переса и Лореса Барбера), хиты оперы Бизе и симфонические полотна Пабло Сарате. Для гурманов подобное танцевально-музыкальное пиршество сродни плохо замаскированному обжорству: кушаний в избытке, но несбалансированность компонентов грозит расстройством желудка.

Надо отдать должное солдатам труппы — в калейдоскопе агиларовского шоу они существуют с редкой свободой и достоинством. Хороши Кармен — Элиса Мартин и Хозе — Франсиско Ферреро. Картино импозантен Тореро — Фернандо Солано. Пикантно чувствительны цыганки — Долорес Ортис, Роса Хименес и Марибель Эспино. Герои очень молоды и скорее играют по страсти, нежели действительно

ее испытывают. Пример подлинного погружения в роль подает младшим партнерам удивительная Мариса Мартос. В программе ее имя значится в составе певцов, но надо видеть какими пластическими нюансами она сопровождает свой мощный горластый вокал. Легкий изгиб кисти, поворот головы, короткое, резкое движение корпуса — и вот она, Кармен, женщина-демон, придуманная Рафаэлем Агиларом. Для нее обязательны один закон — собственная прихоть, своевольный каприз, и это свойство натуры роднит ее с хореографом, сочинившим двухчасовое зрелище вопреки многим драматургическим канонам...

Официальным партнером гастролей испанского балета выступил Банк ЦентрКредит. Кстати, он уже не в первый раз участвует в проведении культурных мероприятий. В его архиве — уникальные спектакли с участием талантливых постановщиков, знаменитых актеров и певцов — работы, ставшие подарком для самой изыскательной публики.

А на приеме, устроенном в честь выступления испанской труппы на сцене Большого театра, разгоряченные зрелищем гости утоляли жажду самым страстным напитоком в мире — ромом «Бакарди», наслаждаясь его разнообразными коктейльными вариациями...