

Рамо, Мэтр танца

Les Arts Florissants
WILLIAM CHRISTIE

Rameau maître à danser

Две части хореографического костюмированного представления
с участием Les Arts Florissants под управлением Уильяма Кристи

РАМО

250-летняя годовщина

ПРОГРАММА

Рамо, мэтр танца

Две части хореографического костюмированного представления

Рождение Осириса

Героическая пастораль по либретто Ш. Коле, 1753 год

Дафнис и Эгле

Акт балета по либретто Л. Де Каузака, 1754 год

Жан-Филипп Рамо (1683-1764)

Элоди Фоннар, сопрано (Эгле)
Магали Леже, сопрано (Амур, Памили)
Рейну Ван Мешелен, тенор-альтино (Дафнис)
Арно Ришар, бас (Священник)

Оркестр и хор: Arts Florissants
Девять танцовщиков

Уильям Кристи, музыкальный руководитель
Софи Данман, режиссер-постановщик
Франсуаз Деньо, хореограф-постановщик
Алэн Бланшо, художник по костюмам
Кристоф Найе, художник по свету

Новая постановка театра г. Кана
В сотрудничестве с музыкальным центром Версаля «Centre de musique baroque de Versailles».
При поддержке THE SELZ FOUNDATION.

Сценическая версия:

4, 5, 7 и 8 июня 2014 года - Манеж Академии Ла Гериньер
14 июня 2014 года - Манеж Национального конного завода в Сен-Ло

Версия для международного турне:

Филармония Люксембурга (4 ноября), Москва (Большой театр, 6 и 7 ноября), Опера Дижона (14 ноября), Центр «Барбикан» в Лондоне (18 ноября), дворец Cité de la Musique в Париже (21 и 22 ноября).

БАЛЕТЫ

«Рождение Осириса»

Первая постановка состоялась в Фонтенбло 12 октября 1754 года (либретто Луи Каузака).

Первоначально балет задумывался как пролог к опере-балету «Прекрасные Дни любви» (в этом сочинении можно обнаружить также «следы» других произведений Рамо, среди которых «Анакреон», «Неле и Мирфис», и, вероятно, «Зефир»). А окончательный свой вид принял, когда его «приурочили» к празднованию дня рождения герцога Берри (будущего Людовика XVI), представленного здесь в роли Бога Осириса.

«Памили услышал голос из храма Юпитера в Фивах, приказавший ему объявить о рождении Осириса, будущего великого Правителя, оказавшего впоследствии значительный услуги своей стране. Памили повиновался, вырастил и воспитал Осириса, составившего счастье и славу Египта. Чтобы увековечить эту эпоху, был учрежден праздник Памили, во время которого вспоминали о ранее упомянутом радостном событии; праздник отмечается по всему Египту Песнями и Танцами, выражающими радость и счастье дружелюбного Народа, управляемого Мудростью и Любовью». (из либретто балета)

«Дафнис и Эгле»

Произведение написано по заказу короля, первая постановка состоялась в Фонтенбло в октябре 1753 года (либретто Шарля Коле).

Пастух Дафнис встречает вновь пастушку Эгле (он не видел ее день, кажущийся ему вечностью). Они намереваются идти в Храм Дружбы, чтобы поклясться друг другу в нежной и долгой дружбе. Первосвященник и пастухи расхваливают достоинства дружбы. При входе в храм, когда Дафнис и Эгле хотят предстать перед священником, раздаются раскаты грома, и священник выгоняет их со словами: «Остановитесь, невежды, вы не любите так, как нужно любить». Далее следуют подозрения и беспокойства двух друзей: "Что с нами происходит?" Сама Любовь спускается к ним на облаке и призывает их избавиться от заблуждения: ведь объединяет их не дружба, а любовь. Таким образом, они отправляются в Храм Любви, открывающий им свои двери, и они клянутся друг другу в вечной любви. Все поют и танцуют, отдавая дань Любви.

Мораль: «Под благородным покровом настоящей дружбы любовь скрывает свои чувства; возле объекта обожания все друзья становятся возлюбленными».

2014, год Рамо

В 2014 году исполняется 250 лет со дня смерти Жана-Филиппа Рамо. Принимая во внимание актуальность творчества и универсальность идей Жана-Филиппа Рамо, не стоит удивляться тому, что события, объединенные под знаком Рамо-2014, выйдут за рамки традиционного празднования. Автор «Галантной Индии» действительно дает повод для серьезных размышлений. Музыка и труды Рамо - это философское наследие эпохи Просвещения, которое нужно изучать в контексте того времени. Специфика французского оперного театра Старого Режима, то есть до 1789 года (формы произведений, система написания) свидетельствует об уникальности французской культуры, о чем так важно напомнить в эпоху глобализации. Опера во времена Рамо приобретает различные формы: иногда это экстравагантный дивертисмент (при Дворе), иногда торговое предприятие (в городе). Она порождает вопрос, которым будут продолжать задаваться и в последующие века: какой должна быть роль государства в развитии искусства? Наконец, в своих теоретических и полемических трактатах музыкант со свойственным ему критическим мышлением ставит проблему творческой самостоятельности художника и его взаимоотношений с обществом.

Проекты, посвященные Рамо, реализуются в течение всего 2014 г. на различных театральных и фестивальных площадках. Центр музыки барокко Версаля отвечает за осуществление этих проектов, обеспечивая им свою поддержку и представляя их на веб-сайте, посвященном Рамо (при участии Национального Комитета памяти). В ознаменование года Рамо состоялось и еще состоится большое количество концертов и спектаклей как во Франции, так и за ее пределами. Центр музыки барокко Версаля является сопродюсером двух балетов, которые будут показаны в рамках года Рамо 2014.

РАМО

250-летняя годовщина

Музыканты

Уильям Кристи, Музыкальный руководитель

Клавесинист, дирижер, музыковед и педагог, Уильям Кристи является пионером возрождения во Франции барочной музыки. Он открыл для широкой аудитории французский репертуар XVII и XVIII веков. Карьера этого уроженца Буффало (штат Нью-Йорк) сделала решительный поворот, когда он основал в 1979

году инструментальный и вокальный ансамбль «Les Arts Florissants» («Цветущие искусства»). Настоящее общественное признание пришло к нему в 1987 году с исполнением произведения «Атис» Люлли. После этого его лирическая деятельность продолжается, он сотрудничает с именитыми музыкантами в театральных и оперных постановках. В 2007 году «Les Arts Florissants» начал сотрудничество с Королевским театром Мадрида (Teatro Real), где ансамбль представил полные версии опер Монтеверди в 2008 - 2010 годах. Как приглашенный дирижер Уильям Кристи регулярно участвует в оперных фестивалях – таких, например, как Глайндборнский, и выступает в крупнейших оперных театрах, среди которых нью-йоркская Метрополитен-опера, Цюрихская опера, Национальная опера Лиона.

Уильям Кристи получил французское гражданство в 1995 году. Был профессором Парижской консерватории по классу старинной музыки в 1982-95 годах, его часто приглашают проводить мастер-классы в академиях в Экс-ан-Прованс и Амбрене.

«Les Arts Florissants»

Хор и оркестр

Ансамбль певцов и музыкантов, приверженцев музыки барокко, исполняемой на старинных инструментах, «Les Arts Florissants» является в своем направлении одним из самых известных коллективов в мире. Основан в 1979 году франко-американским дирижером и клавесинистом Уильямом Кристи, который возглавляет его и поныне. Название ансамблю дала небольшая опера Марка-Антуана Шарпантье. «Les Arts Florissants» сыграл огромную роль в том, что ранее неизвестный музыкальный репертуар в настоящее время стал широко исполняемым и любимым публикой: это не только музыка французского Великого века (XVII), но и европейская музыка XVIII и XVII веков.

Софи Данеман

Режиссер – постановщик

Училась в Гилдхоллской школе музыки и театра в Лондоне с Джоанной Петерс. получила международное признание, имеет разнообразный репертуар. Выступала в крупнейших залах мира, включая Вигмор-холл, Куин Элизабетт Холл в Лондоне, Концертгебау в Амстердаме, Музикферайн в Вене и Карнеги-холл в Нью-Йорке.

В ее репертуаре партии в операх и ораториях Генделя – Роделинда («Роделинда», исполняла в Нидерландах), Клеопатра в «Юлии Цезаре», Феодора («Феодора») с Уильямом Кристи (Нью-Йорк, Париж, Зальцбург), Далила в «Самсоне» на фестивале Генделя в Геттингене; партия Мелизанды в опере «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси (Комическая опера Париж); партия Сервилии в «Милосердии Тита» Моцарта.

Постановщик программы «Сад голосов» с «Les Arts Florissants» и Уильямом Кристи в 2011 и 2013 годах.

Ален Бланшо

Художник по костюмам

Дипломированный специалист по истории искусств, прошедший обучение на курсах Берсо, Ален Бланшо начал работать в качестве художника по костюмам в кино и рекламе. Затем создавал костюмы для известных певиц - Брижит Фонтен, Сафо, Анны Карина, Ингрид Кавен.

Интерес к живому сценическому действию, в конце концов, привел его в театр. В качестве художника по костюмам участвовал в постановке спектаклей по пьесам «Макбет» Шекспира и «Зойкина квартира» Булгакова в Театре дю Солей.

В 2004 году начинает сотрудничество с режиссером Бенджаменом Лазаром, создавая костюмы для комедии-балета «Мещанин во дворянстве» Мольера-Люлли (музыкальный руководитель постановки Венсан Дюместр).

Его новым увлечением становится эпоха барокко. Он создает костюмы для опер в постановке Луизы Моати - «Ринальдо» Генделя (Национальный театр, Прага, 2009 год) и «Венера и Адонис» Джона Блоу (Театр г. Кана, 2012 год).

Кристоф Найе

Художник по свету

Окончил инженерно-технический институт (инженер по механике и автоматике). Эта специальность потом очень пригодилась ему и на театральном поприще.

Сын фотографов, сам увлекается фотографией, В качестве художника по свету работал на Фестивале Франции, в Рамбуйе, с композитором Николя Фризе, хореографом Дидье Тероном, режиссером Бенджаменом Лазаром на постановке большинства его спектаклей и с Луизой Моати.

Франсуаза Деньо

Хореограф-постановщик

По окончании Школы балета Парижской оперы была приглашена в кордебалет балетной труппы Оперы. Увлечшись современным танцем, покинула Парижскую Оперу – совместно с Жаком Гарнье и Брижит Лефевр, – чтобы создать театр Тишины. Бежар поддерживает их, поставив «Жар-птицу». Она участвует в проектах Доминика Багуэ и Квентина Руйе. Затем увлекается древним индийским танцем Бхаратанатьям и уезжает учиться в Индию, получив стипендию от французского и индийского правительств.

По возвращении во Францию благодаря Франсин Ланселот открывает для себя танец в стиле барокко и начинает работать на проекте «Ри и Дансери» в качестве переводчика, педагога и помощника.

В 2003 году ассистирует Кадеру Беларби на постановке «Сюита Баха II» в Парижской опере.

С 1993 года работает в Центре музыки барокко Версаля в качестве преподавателя и хореографа (художественный руководитель Оливье Шнебели). Ставит хореографию для «Апофеоза Люлли» Куперена по просьбе Оливье Бомона, известного клавесиниста и руководителя Фестиваля музыки Франсуа Куперена; для «Триумфа любви» Люлли в Королевской опере Версаля; «Трех священных историй» Шарпантье в Королевской часовне Версаля и Будапеште; «Амадиса» Люлли в Театре Авиньона, «Креза» Р. Кайзера в Берлинской государственной опере (под руководством Рене Якобса); «Санто Алесслио» Стефано Ланди (под руководством Уильяма Кристи); «Партитах для флейты» и «Инвенций» И.С. Баха (под руководством Кристофа Койна); «Ринальдо» Генделя (под руководством Вацлава Лука, постановка Луизы Моати в Национальном театре, Прага); «Тысячи и одной ночи» Антуана Галлана (постановка Луизы Моати, Театр г. Кана); «Венеры и Адониса» Джона Блоу (под руководством Бертрана Кюйера, Театр г. Кана). В 2014 году участвовала в постановке «Сюиты Баха III» в театре Капитолия в Тулузе (под руководством Кристофа Койна) и «Танкреда» Андреа Кампра (под руководством Оливье Шнебели, Театр Авиньона и Королевская опера Версаля).

Хореография

Истоки программы

Выражение «прекрасный танец», как и все выражения, включающие слово «прекрасный» («прекрасная речь», «прекрасный мир» и т.д.), не означает просто «красивый танец». Любой вид искусства, намеревающийся достичь Прекрасного, достигает Добра. Искусство - это то, что позволяет человеку развивать разум. «Прекрасный танец» – это, прежде всего, искусство жизни.

Манера держаться, двигаться, приветствовать схожа с балетом, созданным для придворного общества. «Прекрасным танцем» сейчас называют танец в стиле барокко. Искусство барокко характерно для Италии XVI и XVII веков. Франция испытала на себе его влияние, которое исчезнувшее с появлением Академий.

Людовик XIV захотел, чтобы искусство балета при его дворе достигло совершенства, на зависть всем другим королевским дворам. Ошеломляющий успех придворного балета, конечно, многим обязан честолюбивым королевским амбициям, но его огромное влияние невозможно объяснить, не учитывая качество зарождавшегося искусства хореографии.

1661: После прихода к власти одним из важнейших политических решений Людовика XIV является создание Королевской академии танца, это одно из первых официальных постановлений Короля-Солнца. В конце своего правления в 1713 году он создаст Школу танца.

1760: Публикация писем известного теоретика балета Жана-Жоржа Новерра. В них он указывает: *"Я сравниваю Прекрасный танец с приемной матерью для всех зародившихся впоследствии стилей"*.

Основание Королевской академии танца внезапно и достаточно мучительно нарушает традиционную зависимость танца от музыки. (Королевская академия музыки будет создана в 1669 году. Однако хореографы осознают свое возросшее значение. Лучшие из них, среди которых Бошам, посвящают себя работе, направленной на развитие, систематизацию и распространение танца, что соответствует ожиданиям короля. Масштаб результатов впечатляет.

Именно Пьеру Бошаму Людовик XIV поручает возглавить Королевскую академию танца. Он и королевская «скрипка», и композитор, и хореограф при дворе. Бошам определяет пять основных позиций. Систематизирует хореографию. Классический танец является ее естественным наследником, сохраняя часть терминологии.

В середине XVIII века «Прекрасный танец» покидает сцену и становится танцем для упражнений. Но трудно переоценить тот вклад, что он внес в развитие искусства балета. В 1820 году Карло Блазис писал в своем трактате: *"Изучение Прекрасного танца приводит к познанию всех жанров. Изучение его является для искусства тем же самым, чем являются азы грамматики для чистоты языка"*.

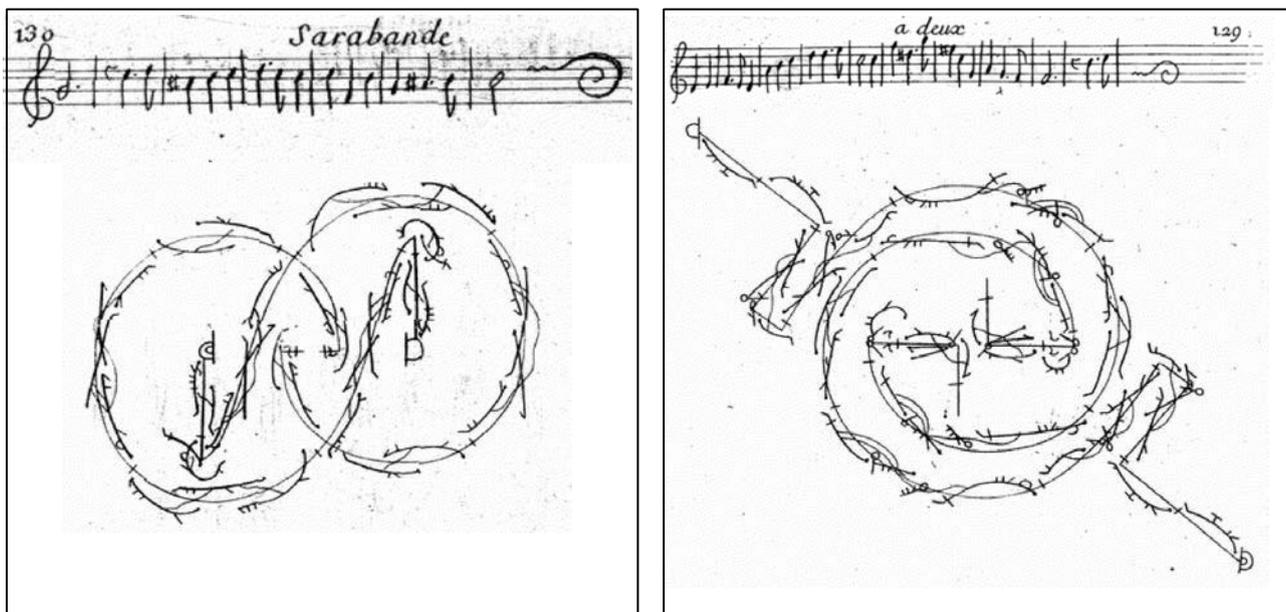
Система описания способствует распространению танца

Эту систему Людовик XIV заказал хореографам в 1672 году. Она увидела свет в 1700 году после тридцати лет работы как Королевской академии танца, так и независимых мастеров танца. Ее издателем стал Рауль-Оже Фейе.

Этот фундаментальный труд представляет собой результат обширных исследований, анализирующих движение, распадающееся на простые элементы. Каждый элемент тщательно исследуется, вписывается в систему, систематизируется и «путь» танцовщика, анализируется соотношение музыки и танца. Это выдающееся исследование отличалось особой согласованностью и имело широкое распространение, благодаря большому количеству публикаций. «Прекрасный танец» становится эталоном для Франции XVII века, а в XVIII веке распространяется по всей Европе, благодаря путешествиям хореографов и профессиональных танцовщиков-исполнителей хореографических партитур.

Обогащенная и систематизированная хореографическая лексика

Хореографическая лексика значительным образом обогащается и систематизируется: каждому термину соответствует точное описание движения, определяется как число поддержек, так и сопроводительных движений. Большая часть лексики, появившейся в эту эпоху, пережила испытание временем и в настоящее время встречается в терминологии классического танца: бурре, пируэт... «Прекрасный танец» был заимствован всеми иностранными дворами и везде пользовался большим авторитетом. Использование французской терминологии сохранилось и поныне.

Отрывок из «Сарабанды» для двух танцоров, исполненной господином Блонде и мадмуазель Вектуар в опере Транкред.

Школа Санкт-Петербурга и Русские сезоны

Традиции старинного французского балета укоренились в России благодаря огромному числу последовательно сменявших друг друга преподавателей и мастеров французского балета, основателей Школы танца, среди которых Жан-Батист Ланде, Шарль Дидло, Жюль Перро, Артюр Сен-Леон. В конце XIX века два великих мастера, Мариус Петипа и Христиан Йогансон, сохранили и укрепили традиции этой школы. Христиан Йогансон, дававший класс лучшим танцовщикам обоих полов, был учеником датского балетмейстера Августа Бурнонвиля, сына Антуана Бурнонвиля, который, в свою очередь, учился у Жан-Жоржа Новерра и Огюста Вестриса.

В 1909 году во Франции в программу Первого сезона Русского балета Дягилева был включен «Павильон Армиды». Декорации и костюмы к этому балету создал Александр Бенуа. Художник был вдохновлен искусством Франции XVII века, которым он был очень увлечен. Благодаря влиянию, оказанному дягилевской антрепризе, в 1918 году по решению Жака Руше, директора Парижской оперы, снова обратятся к забытому наследию XVIII века, в том числе, лирической трагедии «Кастор и Поллукс» Жана-Филиппа Рамо.

Обращение к барочному танцу

Две работы, которые составляют программу, представляют собой части сборника пьес, сочиненных Рамо для дивертисментов, исполнявшихся при дворе. Эти творения позволят публике открыть для себя настоящие шедевры, свидетельствующие – если в этом есть необходимость – о гениальности Рамо. «Les Arts Florissants» бросают вызов, возрождая более камерный и редко исполняемый репертуар, придавая особое значение танцу в стиле барокко.