Балет и современный танец в Финляндии

Йоханна Лаакконен и Тиина Сухонен

В настоящее время в Финляндии работают двенадцать танцевальных трупп, пользующихся государственной поддержкой, около 20 свободных танцевальных коллективов. Самая большая труппа – Финский национальный балет, состоящая из более чем 80 человек. Профессиональная подготовка танцовщиков проводится в семи учебных заведениях по всей стране. Кроме того, в Финляндии регулярно проводятся различные танцевальные фестивали.

В 90-х годах, с появлением профессионального обучения танцу, начался рост количества выступлений. В течение 2000 года в Финляндии прошло около 2500 выступлений отечественных танцевальных коллективов, которые собрали почти полмиллиона зрителей. Количество премьер составляет примерно 150 произведений в год. Хореографы с труппами все чаще стали выступать за рубежом: в 2000 году 25 финских танцевальных трупп и хореографов посетили с гастролями 30 стран мира.

Географическое положение Финляндии на границе востока и запада благоприятствовало развитию танцевального искусства, и в финском танце налицо те же художественные тенденции, что прослеживаются в танцевальных школах других стран. Современный финский танец отличается, в том числе обостренным драматизмом, художественной и технической завершенностью светового и звукового оформления.

Финский национальный балет

Первые десятилетия 20 века заложили основу финской танцевальной школы. Этому способствовали, в том числе, гастроли зарубежных танцовщиков. В 1906-1917 годах артисты русского балета приезжали на гастроли в Хельсинки около десяти раз. Весной 1908 года радушный прием финской интеллигенции получила Айседора Дункан. Первые финские танцоры Мэгги Грипенберг и Тойво Нисканен дебютировали с концертами в 1911 году.

Осенью 1921 года при Финской опере была создана балетная труппа, первой постановкой которой в январе 1922 года стало Лебединое озеро. Финский балет обязан своим появлением тогдашнему директору Финской оперы Эдварду Фацеру, который до прихода на этот пост управлял концертным бюро «Фацер» в Хельсинки. С тех пор у него сохранились тесные связи с Россией и балетом Мариинского театра. Именно под руководством Фацера труппа, составленная из артистов Мариинского театра, включавшая, в частности, прима-балерину Анну Павлову, совершила в 1908-1910 годах поездку по странам Северной и Центральной Европы.

Русское влияние чувствовалось и в репертуаре финского балета. В течение первых сорока лет (1922-1962) балетмейстерами работали по очереди Георг Ге, который учился балету в Петербурге у Николая Лега, и Александер Сакселин, окончивший Императорскую балетную школу. Репертуар труппы состоял из произведений Мариуса Петипа и Льва Иванова, а также из русских версий романтического балета, которые Сакселин и Ге обрабатывали с учетом потребностей небольшой балетной труппы. Также в Хельсинки увидели свет несколько финских версий произведений, входивших в репертуар Русского балета Дягилева. В 1931 году впервые был поставлен балет на музыку финского композитора. Он назывался «Голубая жемчужина». Хореографом был Георг Ге, автором музыки —Эркки Мелартин.

После второй мировой войны популярность балета возрастала, а профессиональное мастерство танцовщиков повышалось. Это было обусловлено тем, что в Национальной опере работали педагоги из Советского Союза. В репертуар труппы вошли советские произведения, а на выступлениях гастролировали русские исполнители. Связи финского балета с русским оставались тесными вплоть до 90-х годов. Западные артисты тоже активно работали в Финляндии, например, шведка Биргит Куллберг была хореографом-визитером в 1952 году. Здесь она поставила свою современную балетную драму «Фрёкен Юлия». В 50-х годах в репертуаре балета появилось больше отечественных постановок.

«Эхо» Каролин Карлсон (1976) стало первым «выразителем современных тенденций» финского национального балета. Вторым значительным произведением было «Семеро братьев» Марьйо Кууселы (1980), по мотивам произведения писателя Алексиса Киви. «Семеро Братьев» стал классикой современного финского балета, постановка имела успех как внутри страны, так и за рубежом. В начале 1980-х годов в репертуар вошли произведения, в частности, Иржи Килиана, Матса Эка, Роберта Норта и Руди ван Данцига.

В 1992-2001 годах в репертуаре появилось много трактовок известных классических балетов, созданных для Парижской оперы. К ним относились, в частности, трактовка Владимира Бурмейстера «Лебединого озера» и версии «Щелкунчика» и «Спящей красавицы» в исполнении Рудольфа Нуреева. Сильви Гиллем создала для балета свою версию «Жизели» (2000). Кроме того, в это время создавались постановки на финские национальные сюжеты и новые интерпретации известных тем, таких как «Петрушка».

«Свободный», или современный танец

Расцвет современного танец, который в Финляндии называли «свободным» танцем, пришелся на 20-40-х годы. В этот период было открыто множество школ танцев и физкультуры. Идеи финские художники черпали у своих германских коллег. После второй мировой войны связи представителей свободного танца с Германией ослабели, это направления в танце становилось все более дилетантским.

В 1960-е годы свободный танец получил “второе рождение”, заразившись энергией современного американского танца и джаз-танца. Самым динамичным представителем современного танца была Риитта Вайнио, которая училась в Соединенных Штатах. В начале 1960-х годов хореография Вайнио представляла традиционный современный «концертный танец», но в конце десятилетия она экспериментировала с визуальным театром танца и импровизациями. Если финский балет черпал свое вдохновение на востоке, то современный танец — на западе.

Укрепление позиций танца

В начале 1970-х годов были созданы первые профессиональные труппы, работающие вне оперного балета. Самой значительной из них была труппа театр танца «Раатикко», созданного в 1972 году. Для того, чтобы привлечь публику, артисты гастролировали по всей стране. Важнейший хореографический прорыв в театре танца «Раатикко» совершила Марьё Куусела. Многие из ее танцевальных спектаклей были основаны на произведениях классиков финской литературы. Из уже знакомых сюжетов рождались оригинальные, высокоэмоциональные хореографические интерпретации, в которых явно присутствовала общественная и даже политическая подоплека. Труппа «Раатикко» выступала и за рубежом, особенным успехом постановки театра пользовались в Швеции.

Танец 1970-х годов был разнообразным по содержанию и стилю: от реалистического эпического танца до неповествовательного танца, использующего метод случайности. К ведущим хореографам 1970-х годов относились и Рут Матсо, Хейкки Вяртси и Лииса Приха. К ним присоединились начинающие художники Улла Койвисто, Йорма Уотинен, Эрви Сирен, Рейо Кела, Томми Китти.

В 1980-ых годах танец получил официальный государственный статус. Государственная комиссия танцевального искусства была основана в 1983 году, и в том же году началось профессиональное обучение танцу в Институте театрального искусства в Хельсинки. После этого были основаны новые учебные заведения и в Турку, Куопио, Оулу, Оутокумпу. В 1998 году школу сделали составной частью системы профессионального танцевального обучения. Чаще всего в сферу профессионального обучения переходят ученики частных школ танцев.

Государственная комиссия танцевального искусства занимается финансовой поддержкой артистов и ежегодно распределяет пособия на подготовку танцевальных произведений, поездки и осуществление проектов. В 2002 году государство выделило 15 млн. марок на финансирование этого вида искусства. В эту сумму не входят субсидии Финскому национальному балету и танцевальной труппе Хельсинкского городского театра.

Новое поколение хореографов и новые влияния

В 1980-е годы ведущим именем нового поколения хореографов стал Йорма Уотине со своим произведением «Забытый горизонт» (The Forgotten Horizon, 1980). Фрагментарный и визуально богатый стиль Уотинена отличался от реалистического повествования танцевальных театров и указал путь к танцу 1980-х годов. Уотинен, который работал вместе с Каролин Карлсон в Париже, руководил танцевальной труппой Хельсинкского городского театра в 1982-1991 годах. Статус труппы установился в 70-х годах, и она до сих пор является единственной финской танцевальной труппой, работающей при драматическом театре. Уотинен также организовывал гастроли труппы в Европе.

В 80-е годы наряду с традиционной техникой современного танца начали применяться методы ”контактной импровизации” (contact-improvisation) и ”техники раскрепощения” (release-work). В работах труппы «Зодиак Презентс», созданной в 1986 году, нашли выражение многие идеи нового танца. Экспериментальные и оригинальные произведения участников труппы вызвали оживленную дискуссию. Ядро «Зодиака» составили Кирси Монни, Санна Кекяляйнен, Сойле Лахденперя, Лииса Пентти и Риитта Пасанен-Виллберг. Японский танец буто оказал влияние на финскую школу танца, так как многие финские танцовщики учились в Японии.

Разные художественные позиции и творческие цели авторов разнообразили сферу танца. Танец завоевывал все новые сцены и пространства. Рейё Кела изучал в сольных произведениях взаимодействие человека и окружающей среды и отношение человека к природе. Результатом сотрудничества с Кела стала импровизационная труппа «Суомуссалми», созданная в 1990 году танцовщиками и музыкантами.

Время художественного подъема и роста

90-ые годы стали периодом художественного подъема современного финского танца. Хореографы начали в своей работе использовать возможности изобразительного искусства, видеотехники, новейших технических достижений. Для современных финских постановок характерно завершенное световое и звуковое оформление. Наибольший интерес представляют визуальные решения и звуковой мир произведений, вносящие свой вклад в смысловое содержание произведения.

В 1993 году вступил в силу закон о театрах и оркестрах, и экономическое положение танцевального искусства улучшилось, так как первые шесть театров танца вошли в сферу регулярных государственных субсидий. В 2001 году в сфере действия закона находились десять танцевальных театров и продюсерских центров. Это театры танца «Ролло» и «Хурьяруут» из Хельсинки, «Солнечный балет» (The Sun Ballet Company) и театр танца «Эри» в Турку, театр танца «Миними» в Куопио. В Тампере действует «Мобита/Данско», в северной Финляндии ансамбль народных танцев «Римппаремми» (Folk Dance Theatre Rimpparemmi), а в Вантаа продолжает свою деятельность театр танца «Раатикко». Театры, попадающие в сферу действия упомянутого закона, получают помимо государственной еще и муниципальную поддержку. Третьим значительным источником финансирования театров являются доходы от продажи билетов.

Новый способ продюсирования танца представляют «Зодиак – Центр нового танца» (преемник труппы «Зодиак Презентс») в Хельсинки и «Йойо» – центр танца г. Оулу. Продюсерские центры предлагают возможность работать большому количеству хореографов и танцоров-фрилансеров. Это имеет большое значение, так как в труппах помимо Финского балета обычно имеется менее двадцати постоянных рабочих мест для танцоров.

Значение танцевальной труппы Хельсинкского городского театра как флагмана современного финского танца возросло в 90-е годы при руководителе Кеннете Кварнстрёме. Его выразительные методы, отражающие настроения современности, получили отклик среди городской молодежи. Когда Кварнстрём переехал в Швецию, руководителем танцевальной труппы стал хореограф Ари Тенхула (2000).

Независимая сцена

Почти 70 процентов артистов танца работают в свободных танцевальных труппах либо в качестве независимых хореографов. Хреографы – фрилансеры и свободные труппы имеют большое значение для финского танца и активно выступают за рубежом.

В Финляндии очень сильна традиция сольных артистов. Многие хореографы сочетают танец с другими видами искусства, и это мультии межхудожественное начало вносит в произведения интересные элементы. В произведениях Лены Густавсон сочетаются современный танец и искусство светового эффекта, в соло Мамму Ранканен большую роль играет изобразительное искусство, а танец Тиины Хутчковски близок к искусству перформанса. В произведениях Вирпи Пахкинен, работающей в основном в Швеции, сочетаются восточное влияние с пластическими средствами моторного выражения. Паула Туовинен изучает женственность и финские национальные особенности в сольных и групповых произведениях, часто носящих юмористический характер. Кирси Монни создала много групповых произведений, в которых она с философской точки зрения изучает переживания личности и ее развитие в коллективе.

В конце 90-х годов в Финляндии возникло много новых свободных танцевальных групп. Томми Китти, работавший в театре танца «Раатикко», в Финском национальном балете, а позднее в качестве сольного артиста, в 90-е годы начал создавать постановки совместно с другими артистами. В этих произведениях на первый план выходят взаимозависимость и обособленность людей. «Труппа Зубочистка» Теро Сааринена (Tero Saarinen & Company Toothpick) – одна из наиболее известных на международном уровне финских трупп современного танца. В моторном языке минималистских произведений Сааринена, часто окрашенных юмором, сливаются влияния классического балета, современного танца и азиатской танцевальной традиции. Санна Кекяляйнен, арт-директор труппы «Кекяляйнен и Кd», изучает в своих произведениях проблематику бытия человека посредствам танца и экспериментального театра. Четыре хореографа — Арья Раатикайнен, Йюрки Карттунен, Алпо Аалтокоски и Катри Сойни — создали трупу под названием «Продукцию Номад». Они не только оригинальные хореографы, но и артисты, обладающие харизмой. Их постановки объединяет то, что они с юмором критикуют будни и общество, их танец основан на снах и подсознании. Из других трупп современного танца заслуживают внимания коллективы «Glims & Gloms Dance Company» из Эспоо, «M. A. Dancers», «As2Wrists Dance Company».

По мере того, как видоизменялись представления художников о танце, в Финляндии появились новые фестивали, представляющие разные течения этого искусства. Программа самого старого фестиваля танца в Скандинавии, »Куопио танцует и играет», охватывает как отечественные, так и зарубежные современные танец и балет. «Танцы полнолуния» в Пюхяярви – самый крупный в стране фестиваль современного танца. Его программа состоит в основном из современного финского танца, но ежегодно на нем бывают представлены и несколько иностранных постановок.

В Хельсинки проходит множество танцевальных фестивалей. Ежегодно здесь поочередно устраивается конкурс «Арена танца» и фестиваль «В движении в ноябре». Первый представляет собой широкий форум финского современного танца, в рамках второго в Хельсинки приезжают зарубежные труппы современного танца. Фестиваль «Шаг в сторону», который устраивается каждый второй год, посвящен новому танцу и импровизации. Международный симпозиум по джаз-танцу собирает профессионалов со всего мира. Помимо выступлений, в программу фестиваля входят обучение и семинары. Танцевальный марафон «Азия в Хельсинки» широко знакомит публику с искусством танца и оперы азиатских стран. Каждые 4-6 лет в Хельсинки проводится Хельсинкский международный конкурс балета, входящий в программу конкурсов Комитета по танцу Международного театрального института, МТИ. Помимо этого, в разных городах страны, в частности, в Тампере, Оулу и Турку, проводятся менее масштабные фестивали, программа которых состоит в основном из современного финского танца.

Центр информации о танце в Финляндии

Целью создания в 1980 году Центра информации о танце в Финляндии было предоставление информации о финском танце и содействие международному сотрудничеству в этой области. Центр издает журнал «Тансси» («Танец»), выходящий четыре раза в год. Журнал «Финиш Дэнс ин Фоукэс» («Финский танец в фокусе»), нацеленный на зарубежную аудиторию, выходит раз в год, на английском языке. Центр информации включает в себя справочные службы, собирает статистические данные о выступлениях и зрителях, устраивает семинары. Страница Центра информации о танце в Финляндии в Интернете – источник многосторонней информации о финском искусстве танца.