

ТИР-ТОП: «ВИРТУОЗНОСТЬ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ В ИМПРОВИЗАЦИИ»

iDance: Как твое настоящее имя?

Tip-Top: Меня зовут мсье Танголе Гуи – если по паспорту, но родители с рождения называют меня Тип. А прозвище Топ появилось благодаря моему стилю и моей компании и танцорам.

Расскажи, как все начиналось?

Как все начиналось? А начиналось все с совсем раннего детства: я уже танцевал, когда еще я находился в утробе моей матери. Ох, как она страдала! Продолжилось все уже в школе, в 1991-м. Это было время Майкла Джексона, кто у него не учился? Тогда я начал заниматься баскетболом, и мой напарник, Ибраим, когда двигался на площадке, делал это как-то необычно! Он постоянно добавлял в свои движения какие-то фишки. И я понял, что-то тут не так! Что это не баскетболист, а танцор. Я расспросил его, и он мне рассказал, что, действительно, занимается танцами, и добавил, что как раз через пару дней у него будет выступление, на которое и пригласил меня. Их компания назвалась «Choream», спектакль мне понравился, и я зачастил на их тренировки в Монтрейле, вот так все и началось.

А как продолжилось?

Я увидел этот спектакль, процесс его создания, подготовку к нему, постановку и само выступление на большой сцене, я открыл все это для себя, и сам захотел заниматься танцами. Так я балансировал между танцем и баскетболом, я разрывался между двумя увлечениями, и вот это было действительно сложно. Но танцы меня заинтересовали, я стал ходить на тренировки вместе с другом и первым делом взялся за брейк. В моем представлении это было что-то грандиозное! Я смотрел, и мне было любопытно, что это за такие фазы в танце? Я был заинтригован и просто тронут, потому что мое тело, оно тоже чувствовало, оно само толкало меня двигаться! Я быстро освоил брейк и прочувствовал свое тело, понял законы его гравитации, как оно движется и что с ним происходит. Я обучил немало французских брейкеров, я дал им это желание, эту страсть быть сильными, действительно сильными! Затем было мое первое выступление: это был спектакль в театре Бертело, в Монреале, организованный «Choream». Мой первый раз! Незабываемый опыт! Ведь даже само название «Choream» созвучно фразе «Тело и душа»
(фр. *Corps et Ame* –

Кор э Ам – Прим. автора)

, название умственное и духовное. Я выступил, оценил себя и свои возможности, но продолжал развиваться и дальше: по-прежнему занимался брейком, танцевал смерф, поппинг, локинг, учился хайпу и основательно прорабатывал каждый стиль, каждую базу. В конце концов, я записался в танцевальную школу, чтобы раскрыться еще больше! Ведь если ты останавливаешься на одном лишь хип-хопе, ты как бы теряешься, тебе не хватает материала, чувствительности, другого искусства – того, что может послужить тебе в будущем. Так, два года, начиная с 1992-го, я обучался в школе танцев джазу, джаз-модерну, афро-джазу, современным и классическим танцам.

Какие стили ты танцуешь теперь?

А теперь я просто танцор. Я могу станцевать и танцую все. Я вдоль и поперек освоил свое тело, на занятиях я понял, как работают мои мускулы, и со временем научился играть собственным телом. Вокруг каждого из нас есть сфера, которая состоит из различных направлений; эти направления помогают тебе развиваться, найти искомую позицию тела или даже найти позицию, не имеющую формы. Бывает сложно найти не облеченное в форму, когда ты ищешь что-то совершенно непредсказуемое, пробираясь на ощупь. Но нужно к этому стремиться, и тогда сам увидишь, что будет дальше! Поэтому и говорят, что виртуозность обнаруживается в импровизации. Я постоянно импровизирую.

Возможно ли научиться импровизировать? Как научиться фристайлу? Многие танцоры сильны в постановочной хореографии, но изобразить что-то сами не в состоянии...

Ну, это проблема нередкая! Очень многие, кто ходит на занятия, новички, часто с ней сталкиваются. Должен признать, что уметь импровизировать – это нелегко. Танец – это неотъемлемая часть повседневной жизни, и импровизация зависит от того, как ты живешь. Поэтому, если ты веселый, безбашенный и открытый, то и танец будет таким же. А ведь в жизни чаще встречается совершенно противоположная ситуация: когда человек только начинает заниматься танцами, он чаще всего нерешителен. Обучение импровизации – это настоящая битва. Научиться фристайлу может каждый: нужно лишь освободить себя, полностью раскрепоститься, абстрагироваться от глаз вокруг. Иногда взгляд, устремленный на тебя, может раздражать, но именно он дает силу, подбадривает и заставляет двигаться вперед. Танцуя, нужно давать выход своим эмоциям, только так ты сможешь раскрыть себя. Вот все говорят, как аборигены в Африке входят в транс. А что такое транс? Это когда человек полностью захвачен ритмом, когда танцуя он движется в абсолютно любом направлении, его сознание уже не здесь, оно далеко отсюда! Эти люди дают волю ощущениям своего тела, им наплевать, кто на них смотрит! Важно – забить на всех, не стыдиться того, что делаешь, и не блокировать себя. Вот и все. Это и есть импровизация.

Во время баттла тоже стоит импровизировать? Или же лучше показывать подготовленную заранее хореографию?

Сейчас баттлы – не то, что раньше! Сейчас это игра. Выступление на баттле совсем не похоже на спектакль, поставленный на сцене, или на танец, исполняемый в клубе на вечеринке, раскрывающий тебя и все твоё отношение к жизни. Если ты по жизни серьезный человек, то и в танце твоём будет прослеживаться жесткость; если ты весельчак, то ты тоже сможешь передать эту свою черту характера: ты будешь улыбаться, и люди, посмотрев на тебя, захотят с тобой познакомиться! Но... но... Конечно же, у тебя нет выбора, нужно иметь уже готовую хореографию, которую ты должен показать людям. Публика во время таких выступлений особо не разбирается в вопросах техники и сущности движения: она приходит посмотреть на знания, вложенные в форму. Народ требует зрелищ: широких движений и эмоциональности! Если ты участвуешь в баттле, ты должен вписаться в соответствующую обстановку: чтобы затронуть сердца зрителей, нужна зрелищность, нужен шок! Конечно же, во время такого выступления всегда добавляется фристайл, даже на уровне чувств танцору самому хочется импровизировать, но сейчас он обязан использовать готовые связки. Зачастую, когда ты импровизируешь, ты как бы теряешься. Ты все ищешь, ищешь что-то, в тебе рождается сразу столько интересных движений, и невероятно сложно все это

скомпоновать в единое целое перед лицом всех этих зрителей. Нужно импровизировать и кодировать, импровизировать и кодировать, это, по-моему, и есть баттл. Кодированием я называю подготовку, процесс связывания движений в последовательность и ее исполнения.

Ты сам часто участвуешь в баттлах?

Я не так уж много принимал участие в подобных мероприятиях. Иногда выступал с Югом (*Югсоном - прим. автора*), но никогда не был большим поклонником баттлов. В голове у меня никогда не возникало желания причинить людям боль, я всю жизнь был пацифистом! Люди обо мне вообще говорят, что у меня глубокий взгляд, в котором многое можно прочитать! Вот как! Конечно, я участвовал, и не раз, но баттлиться – это не мое искусство. Хотя, не стану отрицать, этот опыт дает тебе авторитет и силу! И самое главное, это, конечно, музыка! Это она приносит желание двигаться! Если она тебе не нравится, ты просто не сможешь под нее танцевать, не сможешь показать свой характер, ты будешь попросту обманывать зрителей!

Преподаешь ли ты танцы?

Сейчас я уже не даю уроки, но у меня по-прежнему проходят мастер-классы. Я хотел бы снова начать преподавать, для меня это важно.

В чем, по-твоему, польза от посещения мастер-классов?

Эффективность воркшопа зависит от того времени, сколько он длится: за полтора часа я могу объяснить немного того, немного сего, чуть-чуть базы, как что делается и так далее. Также эффект зависит от того, что именно дается на мастер-классе: если я преподаю технику, то я дам всю технику от олд скула до нью стайла. Я пытаюсь объяснить людям то, что хочу до них донести, благодаря игре слов, чтобы им легче было понять жесты. Я считаю, что должно пройти много времени прежде, чем танцор начнет давать уроки и мастер-классы. Сейчас люди, которые занимаются танцами от силы два года, уже считают себя способными обучать других. Но они еще сами недостаточно развиты, недостаточно зрелы как танцоры, а чтобы давать уроки, нужно иметь действительно серьезную базу! И то, как ты объясняешь ученикам все, что хочешь до них донести, должно быть просто, логично и доходчиво, а это приходит со временем.

У тебя самого есть маленькое предприятие. Расскажи немного о своей компании.

Моя компания называется «Hamalian's», это новая организация и я в ней теперь хореограф вместе с моим напарником Ибраимом. Да-да, с тем самым, с которым мы начинали в «Choream»! С этой компанией в период с 1991-го по 2005-й мы поставили пять спектаклей, но эпоха «Choream» закончилась, и, не теряя ни минуты, мы создали собственную компанию: раньше мы были просто танцорами, а теперь сами стали хореографами. Теперь на нас лежит гораздо большая ответственность, а танцоры, выступающие с нами, стараются поддерживать наши шоу на должном уровне. В нашей ассоциации – целая структура: есть администратор, светотехник, костюмер, – мы профессионалы! Мы вертимся в этом уже давно и знаем, как следует все правильно организовывать! Надо сказать, быть хореографом – гораздо труднее! Это одна из сложнейших профессий во всем мире: ты постоянно что-то придумываешь, борешься с собой, мотивируешь других, вкалываешь с утра до вечера! И еще, ты стоишь перед фактом: есть конкретная дата, и к этой дате твой спектакль должен быть полностью готов. Это постоянное давление выдержать непросто! С «Hamalian's» мы начали в 2005-м, у нас еще все впереди: уже запланировано несколько дат, многие нам помогают, считая наш спектакль одной из красивейших хип-хоп постановок во Франции. Конечно же, слышать такое лестное мнение очень приятно, и нам хотелось бы показать нашу пьесу повсюду, как это было с «Choream». С этой командой мы объездили практически весь мир: мы были в Африке, в Латинской Америке, исколесили Европу, проехали по всей Франции...

И в России были?

А вот в России не были. Восточные страны мы захватить не смогли, пока не смогли.

Отвратительно! Я этим очень расстроен!

Может, ты знаешь что-то о том, что происходит в России в плане танцев, знаешь наших танцоров?

Юг попытался мне представить нескольких танцоров из России, но знакомство прошло очень быстро. Я видел двоих, они вообще были похожи на близнецов, такие бородатые! Мне сказали, что это крутые танцоры, но я не знаю, надо побольше пообщаться, посмотреть, что каждый из нас может дать другому, но мне было бы очень приятно познакомиться поближе с вашими ребятами и узнать, какой у вас уровень.

У тебя есть кумиры в танце?

Мы сами себе кумиры! Вообще, лично моим идолом был Mr. Wiggles. Только это было раньше. Именно этот человек научил меня созданию иллюзии, эффекта, магии. Я и до него мог делать что-то подобное, но это было больше похоже на какой-то бардак, и именно благодаря Mr. Wiggles я раскрыл в себе эту возможность. Нет, я говорю не о манере двигаться и копировании чужих движений, чужого характера, но о магии, исходящей из глубины танца, из самого вдохновения! Ну а теперь, когда я освоил эту технику, я сам себе идол! Конечно же, я должен поблагодарить всех своих коллег, я уважаю других танцоров, они тоже меня вдохновляют, но даже люди, которые не танцуют совсем, тоже могут меня подтолкнуть на создание чего-то нового. Кто-то, сделавший ненароком движение неловкое и смешное, может тебя вдохновить! Поэтому я

всегда смотрю, что происходит вокруг меня, чтобы не упустить ни единой детали: именно отсюда я черпаю вдохновение.

Что бы ты мог пожелать танцорам, еще не достигшим такого высокого уровня, как ты?

У каждого своя голова, все зависит от характера. Каждый сам должен сформировать себя. Да, все мы учимся у кого-то, благодаря учителям можем найти направление своего развития, но только благодаря самим себе можем по-настоящему развиваться. Нужно уметь держать удар, быть максимально свободными, может быть, даже медитировать (хотя я сам этим и не занимаюсь). А что, неплохой совет! Дыхание играет одну из важнейших ролей. И еще, попробуйте изучить свое тело как можно более подробно, узнать свою душу, свое тело, свой дух, свои ощущения. И, конечно же, музыка! Если вы ее чувствуете, то прогресс обязательно будет. Главное, дайте себе достаточно времени, продвигайтесь вперед не спеша, не забывая и не боясь того, что у всех бывают взлеты и падения. Иногда появляется такое ощущение, что ты остановился в своем танцевальном развитии, но на самом деле эволюция есть! Ты не отдаешь себе в этом отчет, но мало-помалу ты растешь. Это длинный путь, и он требует времени. Начинающим танцорам хотелось бы посоветовать черпать вдохновение у «великих», прислушиваться ко всем данным вам советам и никогда не сдаваться!

Источник: iDance