

Prix Europe pour le Théâtre
Europe Theatre Prize
Europa-Preis für das Theatre
Европейская Театральная Премия

Recognised by the European Union as a
"European cultural interest organisation"

PATRONAGE AND FINANCING
СОДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

MINISTRY OF CULTURE
RUSSIAN FEDERATION

ST.PETERSBURG CITY GOVERNMENT
COMMITTEE FOR CULTURE

SUPPORT AND ORGANISATION IN RUSSIA
ОРГАНИЗАТОРЫ В РОССИИ

17

PRIX EUROPE POUR LE THÉÂTRE
ЕВРОПЕЙСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

EUROPE THEATRE PRIZE

17th Europe Theatre Prize 17-я Европейская Театральная Премия Valery Fokin Валерий Фокин

Special Prize Специальная Премия Nuria Espert Нурия Эспер

15th Europe Prize Theatrical Realities 15-я Европейская Премия «Театральная реальность»

Returns Возвращения

Lev Dodin

Andrey Moguchy

Лев Додин

Андрей Могучий

Sidi Larbi Cherkaoui Сиди Ларби Шеркауи

Cirkus Cirkör Циркус Циркор

Julien Gosselin Жюльен Госселин

Jan Klata Ян Клята

Milo Rau Мило Рау

Tiago Rodrigues Тьяго Родригес

"BALTIC HOUSE" THEATRE-FESTIVAL PRESENTS
ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

EUROPE THEATRE PRIZE

17

PREMIO | EUROPA PER IL TEATRO

Prix Europe pour le Théâtre
Europe Theatre Prize
Europa-Preis für das Theatre
Европейская Театральная Премия

Recognised by the European Union as a
"European cultural interest organisation"

2018
ANNO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURALE
#EuropeForCulture

PATRONAGE AND FINANCING СОДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

MINISTRY OF CULTURE
RUSSIAN FEDERATION

ST. PETERSBURG CITY GOVERNMENT
COMMITTEE FOR CULTURE

SUPPORT AND ORGANISATION IN RUSSIA ОРГАНИЗАТОРЫ В РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ КУЛЬТУРЫ

БАЛТИЙСКИЙ
ДОМ
ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ

HIGH PATRONAGES / ПОД ОСОБЫМ ПАТРОНАТОМ

European Parliament

EUROPEAN PARLIAMENT / ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

COUNCIL OF EUROPE / СОВЕТА ЕВРОПЫ

*Under the auspices of the Secretary General
of the Council of Europe, Mr Thorbjørn Jagland*

Под покровительством Генерального секретаря
Совета Европы Г-на Турбъорна Ягланда

Presidenza della Repubblica Italiana
Итальянская Республика

PROMOTING BODY / УЧРЕДИТЕЛЬ

Premio Europa per il Teatro
Европейская Театральная Премия

ASSOCIATE BODIES / ПАРТНЕРЫ

Union des Théâtres de l'Europe
Association Internationale des Critiques de Théâtre
International Theatre Institute - UNESCO
European Festivals Association
E:UTSA Europe: Union of Theatre Schools and Academies
European Theatre Convention

Союз Театров Европы
Международная Ассоциация Театральных Критиков
Международный Институт Театра – ЮНЕСКО
Европейская Ассоциация Фестивалей
E:UTSA Союз Европейских Театральных Школ И Академий
Европейская Театральная Конвенция

INDEX СОДЕРЖАНИЕ

Ministry of Culture of the Russian Federation	4
Министерство культуры Российской Федерации	
St. Petersburg Government	4
Правительство Санкт-Петербурга	
St. Petersburg Division of the Theatre Workers Union of the Russian Federation (All-Russian Theatre Association)	5
Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации (ВТО)	
Baltic House Theatre-Festival	6
Театр-Фестиваль «Балтийский Дом»	7
Premio Europa per il Teatro	8
Европейская Театральная Премия	10
Programme	12
Программа	14

Messages / Приветствия 17

Antonio Tajani / President of the European Parliament	18
Антонио Таяни / Президент Европейского Парламента	
V.R. Medinsky / Minister of Culture of the Russian Federation	20
В.Р. Мединский / Министр культуры Российской Федерации	
A.D. Beglov / Acting Governor of Saint Petersburg	22
А.Д. Беглов / Врио Губернатора Санкт-Петербурга	
Sergei Shub / General Director of the Baltic House Theatre-Festival	24
Сергей Шуб/Генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом»	
Jack Lang / President, Europe Theatre Prize	
President, Institute of the Arab World	26
Жак Ланг / Президент Европейской Театральной Премии	
Президент Института арабского мира	
Presentation Europe Theatre Prize 17th Edition	28
Alessandro Martinez / General Secretary, Europe Theatre Prize	
Представление 17-й Европейской Театральной Премии	
Аlessandro Martineс / Генеральный секретарь Европейской Театральной Премия	
EXTRACT OF PRIZE RULES	38
ВЫДРЖКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИИ	

17th Europe Theatre Prize / Citations 43 17-я Европейская Театральная Премия / Обоснования

Valery Fokin and Nuria Espert:	
Europe Theatre Prize and the Europe of Culture	44
Валерий Фокин и Нурия Эсперт: Европейская Театральная Премия и европейская культура	
17th Europe Theatre Prize	49
17-я Европейская Театральная Премия	

Valery Fokin / Валерий Фокин	50
Special Prize / Специальная Премия	52
Nuria Espert / Нурия Эспер	54
15th Europe Prize Theatrical Realities	56
15-я Европейская Премия «Театральная Реальность»	
JURY / 15th Europe Prize Theatrical Realities	58
Жюри / 15-я Европейской Премии «Театральная Реальность»	
Sidi Larbi Cherkaoui / Сиди Ларби Шеркауи	60
Cirkus Cirkör / Циркус Циркор	61
Julien Gosselin / Жюльен Госселин	62
Jan Klata / Ян Клята	63
Milo Rau / Мило Рай	64
Tiago Rodrigues / Тьяго Родригес	65

17th Europe Theatre Prize / Events 67 17-я Европейская Театральная Премия / Мероприятия

Valery Fokin / Валерий Фокин	68
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	70
Schweik. The Comeback /«Швейк. Возвращение»	72
TODAY.2016-.../ СЕГОДНЯ.2016-...	74
Masquerade. Remembrance Of The Future	76
МАСКАРАД. ВОСПОМИНАНИЯ БУДУЩЕГО	
Special Prize / Специальная Премия	79
Nuria Espert / Нурия Эспер	80
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	82
Noche Lorquiana / Лоркианская ночь	86
15th Europe Prize Theatrical Realities	89
15-я Европейская Премия «Театральная Реальность»	
Sidi Larbi Cherkaoui / Сиди Ларби Шеркауи	90
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	92
Puz/zle / Пазл	94
Cirkus Cirkör / Циркус Циркор	96
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	98
LIMITS event/Extracts /«Границы»/Фрагменты	100
Julien Gosselin / Жюльен Госселин	102
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	104
Jan Klata / Ян Клята	106
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	108
An Enemy of the People / ВРАГ НАРОДА	110
Milo Rau / Мило Рай	112
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	114

Tiago Rodrigues / Тьяго Родригес	116
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	118
SOPRO / ДЫХАНИЕ	120
By Heart / НАИЗУСТЬ	122
Burning the Flag / СОЖЖЕНИЕ ФЛАГА	124
Returns / Возвращения	127
Lev Dodin / Лев Додин	128
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	130
Lev Dodin's Hamlet / ГАМЛЕТ	132
Andrey Moguchy / Андрей Могучий	136
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	138
Alice / АЛИСА	140
The Storm / Гроза	142
The Governor / ГУБЕРНАТОР	144
Collateral Event / Дополнительная Программа	147
Toni Servillo / Тони Сервилло	148
BIOGRAPHY / БИОГРАФИЯ	150
Elvira / Эльвира	152
Europe Theatre Prize	155
Европейская Театральная Премия	
History of the Europe Theatre Prize	156
История Европейской Театральной Премии	
Europe Theatre Prize / Winners of previous editions	186
Европейская Театральная Премия / Лауреаты прошлых лет	
Europe Prize Theatrical Realities	187
Winners of previous editions	
Европейская Премия «Театральная Реальность»	
Лауреаты прошлых лет	
List of nominations for the Europe Prize	
Theatrical Realities from the 1 st to the 14 th edition	188
Номинанты 1-ой - 14-ой Европейской Премии	
«Театральная реальность»	
List of nominations for the Europe Prize	
Theatrical Realities - 15 th edition	190
Номинанты 15-й Европейской Премии	
«Театральная реальность»	
Books / Книги	193

Associate Bodies	197
Партнеры	
Union des Théâtres de l'Europe (et de la Méditerranée)	198
Союз театров Европы [и Средиземноморья]	
Association Internationale des Critiques de Théâtre	200
Международная Ассоциация театральных критиков	
International Theatre Institute - UNESCO	202
Международный Институт театра - ЮНЕСКО	
European Festivals Association	204
Европейская Ассоциация фестивалей	
E:UTSA	206
Europe: Union of Theatre Schools and Academies	
Союз европейских театральных школ и академий	
European Theatre Convention	208
Европейская Театральная Конвенция	
Baltic House Theatre-Festival	211
Театр-Фестиваль «Балтийский Дом»	
History of the Baltic House Theatre-Festival	212
История театра-фестиваля «Балтийский дом»	
Support	214
Партнеры	

EUROPE
THEATRE
PRIZE

Ministry of Culture of the Russian Federation

Министерство культуры Российской Федерации

Vladimir Rostislavovich Medinsky
Minister of Culture of the Russian Federation

Pavel Vladimirovich Stepanov
Deputy Minister of Culture of the Russian Federation

Владимир Ростиславович Мединский
Министр культуры Российской Федерации

Павел Владимирович Степанов
Заместитель Министра культуры Российской Федерации

St. Petersburg Government

Правительство Санкт-Петербурга

Aleksandr Dmitriyevich Beglov
Acting Governor of St. Petersburg

Vladimir Vladimirovich Kirillov
Vice-Governor of St. Petersburg

Konstantin Eduardovich Sukhenko
Chairman of the Culture Committee of St. Petersburg

Александр Дмитриевич Беглов
Врио Губернатора Санкт-Петербурга

Владимир Владимирович Кириллов
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Константин Эдуардович Сухенко
Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга

St. Petersburg Division of the Theatre Workers Union of the Russian Federation (All-Russian Theatre Association)

Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации (ВТО)

Sergei Ivanovich Parshin

Chairman of the St. Petersburg Division

Larisa Romanovna Novikova

Deputy Chairman of the St. Petersburg Division

Vadim Aleksandrovich Kogevnikov

Administrative director of Actors House (Dom Aktera) of the Theatre Workers Union of the Russian Federation

Сергей Иванович Паршин

Председатель Правления Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО)

Лариса Романовна Новикова

Заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО)

Вадим Александрович Кожевников

Административный директор Дома Актера им. К.С. Станиславского СТД РФ (ВТО)

Baltic House Theatre-Festival

Working group for organization of the ETP events

Sergei Shub

General Director of the BALTIC HOUSE Theatre-Festival

Marina Beliaeva

Artistic Director of the BALTIC HOUSE Theatre-Festival

Maria Kostina

Irina Yakusheva

Executive Directors

Elena Deyeva

Financial Director

Nadezhda Kokareva

Yulia Efremova

Natalya Korenovskaya

Anna Prishchepova

Press-service

Yuri Bogatyrev

Ludmila Ivakina

Leonid Luchkin

Tatiana Makarieva

Eugenia Simonova

Maria Yurieva

Advertisement and Publishing Group

Valentina Valiakhmetova

Irina Leliukh

Margarita Piantina

Olga Semenova

Maria Smirnova

Elena Stolypina

Elena Storchak

Dariya Khripkova

Lidia Chertova

Administrative group

Olga Kosmina

Inga Kravtsova

BALTIC INTERNATIONAL FESTIVAL CENTER Foundation

Sergei Masliakov

Technical Director

Roman Poliakov

Production Department

Konstantin Udovichenko

Light

Aleksandr Savinov

Sound

Maksim Poleshchuk

Video Department

Gleb Barabanov

Machinery and Sets Department

Vladimir Butarev

Teimuraz Vigilanskii

Nikolai Gromov

Vladimir Nikitin

Transport

Baltic House Theatre-Festival

4, Aleksandrovski Park, St. Petersburg, 197198 Russia

Phone/Fax: +7 812 232 93 80

fc@baltichouse@spb.ru

www.baltic-house.ru

Театр-Фестиваль «Балтийский Дом»

Рабочая группа ЕТП

Сергей Шуб

Генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом»

Марина Беляева

Художественный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом»

Мария Костина

Ирина Якушева

Исполнительная дирекция

Елена Деева

Финансовый директор

Надежда Кокарева

Юлия Ефремова

Наталья Кореновская

Анна Прищепова

Пресс-служба

Юрий Богатырев

Людмила Ивакина

Леонид Лучкин

Татьяна Макарьева

Евгения Симонова

Мария Юрьева

Рекламно-издательская группа

Валентина Валиахметова

Ирина Лелюх

Маргарита Пянтина

Ольга Семенова

Мария Смирнова

Елена Столыпина

Елена Сторчак

Дарья Хрипкова

Лидия Чертова

Административная группа

Ольга Косьмина

Инга Кравцова

Фонд «Балтийский международный фестивальный центр»

Сергей Масляков

Технический директор

Роман Поляков

Заведующий постановочной частью

Константин Удовиченко

Свет

Александр Савинов

Звук

Максим Полещук

Видеозе

Глеб Барабанов

Машинно-декорационный цех

Владимир Бутарев

Теймураз Вигилянский

Николай Громов

Владимир Никитин

Транспорт

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

197198, Россия, Санкт-Петербург, Александровский парк, 4

Тел./факс +7 812 232 93 80

fc@baltichouse@spb.ru

www.baltic-house.ru

Premio Europa per il Teatro

President

Jack Lang

*French Minister of Culture under François Mitterrand
President Institut du Monde Arabe*

Advisory Board

Georges Banu

*Honorary present Association Internationale
des Critiques de Théâtre
Professor Institut d'Études Théâtrales, Paris
Critic*

Ian Herbert

*Honorary present Association Internationale
des Critiques de Théâtre
Founding Editor, Theatre Record*

Bernard Faivre D'Arcier

*President, Biennales de Lyon
Former Director, Festival of Avignon*

Arthur Sonnen

*Artistic Director, Dutch Culture Centre for international
Cooperation of Netherlands*

Michael Billington

Critic, The Guardian

Alessandro Martinez

Author and Secretary General Europe Theatre Prize

Manfred BeilharZ (honorary member)

*Honorary President International Theatre Institute UNESCO
Former Director Hessisches Staatstheater Wiesbaden*

General Secretary

Alessandro Martinez

Author and coordinator

Assistant to General Secretary

Marianna Strazzuso

Secretarial staff

Annamaria Moschella

Rosaria Raciti

Collaboration

Enrica Oliveri

Stageurs

Mikaela Dungca

Giorgia Patané

Serena Santoro

Tutors

Milena Racco

Marianna Strazzuso

Relations with ETP Associate bodies

Rosaria Raciti

Europe: Union of Theatre Schools and Academies

Miriam Bellucci Tassi

Coordination meetings and performances Theatrical Realities

Mariaelisa Dimino

Europe Prize Theatrical Realities

Candidatures Secretariat

Giuliana Saggio

Head of International Press Office

Alessandro Martinez

Relations with International Press

Vera La Rosa

Annamaria Moschella

Gabriella Catalano

Assisted by

Milena Racco

Silvia Rea

Relations with Italian Press

Margherita Fusi

Assisted by

Francesca Forlini

Premio Europa per il Teatro

Tel. +39 095 7210508

Tel. +39 095 7210308

Fax +39 095 525251

info@premio-europa.org

www.premio-europa.org

premioeuropaperilteatro

Communication Department
Video making and editing
Giovanni Di Maria

Text editing
Giovanni Di Maria
Andrea Peghinelli
Fabiano Pitta

Catalogue
Fabiano Pitta

Graphic Design
Francesco Sapuppo
Layout
Carmen Dato

Video Service Crew
Francesco Sole
Sebastiano Bongiovanni
Assisted by
Corrado Di Maria

Photographer
Franco Bonfiglio

Social Media
Vera La Rosa
Fabiano Pitta

Website
Design
Francesco Sapuppo

Webmaster
Internet and Multimedia
Impronte Digitali

I.T. consultant
Giuseppe Scaletta

Translations
Ian Herbert
Cécile Lambert
Andrea Peghinelli
Francesca Forlini
Maria Rizza
Scriptum srl-Rome

Meetings
Europe Theatre Prize
Valery Fokin
Curator Alexander Chepurov

Special Prize
Nuria Espert
Curators Angela Monleon Cuesta and Itziar Pascual Ortiz

Europe Prize Theatrical Realities
Cirkus Cirkör
Curator Margareta Sörenson
Sidi Larbi Cherkaoui
Curator Kartika Nair
Jan Kłata
Curator Piotr Gruszczynski
Tiago Rodrigues
Curator Maria João Brilhante

Adward Ceremony
Coordination for the Europe Theatre Prize
Michela Giovannelli
Video editor
Francesco Sole

Agreements and collaborations with Europe Theatre Prize
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Giovanni Falcone” - Giarre (CT)
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; Dipartimento Regionale Lavoro dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative – Regione Siciliana

Agreements with Europe Theatre Prize
Università degli Studi di Catania
Università “La Cattolica” - Milano
Accademia Nazionale D’Arte Drammatica
“Silvio D’Amico” – Roma

Европейская Театральная Премия

Президент

Жак Ланг
Министр культуры Франции в Правительстве
Франсуа Миттерана
Президент Института арабского мира

Консультативный совет

Жорж Баню
Почетный президент Международной ассоциации
театральных критиков
Профессор Института театрологии (Париж)
Критик

Ян Херберт
Почетный председатель Международной ассоциации
театральных критиков
Учредитель и редактор журнала «Театр рекорд»

Бернар Фэвр Д'Арсье
Президент Лионской биеннале
Бывший директор Авиньонского фестиваля

Артур Соннен
Художественный руководитель Голландского Центра
международного сотрудничества DutchCulture

Майкл Биллингтон
Критик газеты «Гардиан»

Аlessandro Martinес
Инициатор, генеральный секретарь Европейской
театральной премии

Манфред Байлхарц (почетный член)
Почетный президент Международного института
театра ЮНЕСКО
Бывший руководитель «Биеннале-Висбаден»

Европейская Театральная Премия

Тел. +39 095 7210508
Факс +39 095 7210308
info@premio-europa.org
www.premio-europa.org

 premioeuropaperilteatro

Генеральный секретарь

Аlessandro Martinес
Инициатор, координатор

Ассистент генерального секретаря
Марианна Страццузо

Секретариат

Аннамария Мошелла
Розария Расити

Сотрудничество

Энрика Оливери

Стажеры

Микаэла Дунгка
Джорджия Патане
Серена Санторо

Педагоги

Милена Ракко
Марианна Страццузо

Взаимодействие с партнерами Европейской театральной премии

Розария Расити
Союз европейских театральных школ и академий
Мириам Беллуччи Тасси

Координация мероприятий и спектаклей в рамках премии «Театральная реальность»

Марияэлиза Димино

Европейская премия «Театральная реальность»

Секретариат по отбору номинантов
Джулиана Саджио

Руководитель Международного пресс-центра
Аlessandro Martinес

Взаимодействие с международными СМИ

Вера Ла Роза
Аннамария Мошелла

Габриэлла Каталано
Ассистенты
Милена Ракко
Сильвия Рея

Взаимодействие с итальянскими СМИ

Маргерита Фузи
Ассистент
Франческа Форлини

Департамент коммуникаций
Видео продукция
Джованни Ди Мария

Текст
Джованни Ди Мария
Андреа Педжинелли
Фабиано Питта

Каталог
Фабиано Питта

Графический дизайн
Франческо Сапулло

Верстка
Кармен Дато

Видео сервис
Франческо Соле
Себастьяно Бонджованни
Ассистент
Корrado Ди Мария

Фотограф
Франко Бонфильо

Общественные медиа
Вера Ла Роза
Фабиано Питта

Веб-сайт
Дизайн
Франческо Сапулло

Веб-мастер
Интернет и мультимедиа
Impronte Digitali

IT консультант
Джуゼppe Скалетта

Переводы
Ян Херберт
Сесиль Ламбер
Андреа Педжинелли
Франческа Форлини
Мария Рицца
Scriptum srl-Rome

Встречи
Европейская театральная премия
Валерий Фокин
Куратор Александр Чепуров

Специальный приз
Нурия Эспер
Кураторы Анжела Монлеон Куеста и Итсиар Паскуаль
Ортис

Европейская премия «Театральная реальность»
Циркус Циркор
Куратор Маргарета Соренсон
Сиди Ларби Шеркаун
Куратор Картика Найр
Ян Клята
Куратор Петр Грушински
Тьяго Родригес
Куратор Мария Жоао Брильянте

Церемония награждения
Координация
Микаэла Джованнелли
Видео-редактор
Франческо Соле

Соглашения и сотрудничество с Европейской
театральной премией
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Istituto Professionale di Stato per i Servizi di
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Giovanni Falcone” - Giarre (CT)
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro; Dipartimento Regionale Lavoro
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative – Regione Siciliana

Соглашения с Европейской театральной премией
Università degli Studi di Catania
Università “La Cattolica” - Milano
Accademia Nazionale D’Arte Drammatica
“Silvio D’Amico” – Roma

PROGRAMME

Tuesday, 13th November

Dom Aktera
86, Nevsky Av.

2.00 p.m. **Press conference**

7.00 p.m. **Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre**
Second location (Kamennoostrovsky Theatre)
13, Ploschad' Starogo Teatra

Returns

Alice

Directed by Andrey Moguchy

8.00 p.m. **Maly Drama Theatre – Theatre of Europe**
18, Rubinstein St.

Returns

Hamlet

Directed by Lev Dodin

Performance created with the support of:

Ministry for Culture of the Russian Federation,
philanthropist Alisher Usmanov and charitable foundation
“Art, science and sport”, charitable foundation “Dignity”
Production, Maly Drama Theatre – Theatre of Europe

Wednesday, 14th November

Dom Aktera
86, Nevsky Av.

9.00 a.m. Association Internationale des Critiques de Théâtre

Conference

“Performing Arts : Freedom and / (in)tolerance”
(Following)

Thalia Prize

12.30 p.m. XV Europe Prize Theatrical Realities
Meeting about and with Tiago Rodrigues

Curator: Maria João Brilhante.

3.00 p.m. Returns
Conference with Lev Dodin

5.00 p.m. XV Europe Prize Theatrical Realities

Burning the flag

work in progress

Written and Performed by Tiago Rodrigues
A Special Creation for the Europe Theatre Prize

7.00 p.m. **Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre**
65, Fontanka River Embankment

Returns

The Governor

Directed by Andrey Moguchy

9.00 p.m. **Baltic House Theatre-Festival**
4, Aleksandrovsky Park

XV Europe Prize Theatrical Realities

Puz/zle

Choreography by Sidi Larbi Cherkaoui

Produced by Eastman (Antwerp)

Coproduction: Festival d'Avignon, deSingel International Arts Campus (Antwerp), Sadler's Wells (London), Opéra de Lille, Theaterfestival Boulevard ('s Hertogenbosch), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, La Filature Scène nationale (Mulhouse), Festspielhaus (Sankt-Pölten), Fondazione Musica per Roma, Düsseldorf festival!

with the support of: De Warande (Turnhout), the Flemish Government, the BNP Paribas Foundation

thanks to: HETPALEIS (Antwerp), Toneelhuis (Antwerp), Asano Taiko Co Ltd,

Royal Museum of Fine Arts Antwerp, De Munt/La Monnaie (Brussels), Naima Phillips

Thursday, 15th November

10.00 p.m. **Dom Aktera**

86, Nevsky Av.

XV Europe Prize Theatrical Realities

Meeting about and with Jan Klata

Curator: Piotr Gruszczyński.

12.00 p.m. **70th Anniversary Announcement**

International Theatre Institute UNESCO

12.30 p.m. **Special Prize XVII ETP**

Meeting about and with Nuria Espert

*Curators Angela Monleón Cuesta and
Itziar Pascual Ortiz*

2.30 p.m. **General Assembly**

Association Internationale des Critiques de Théâtre

4.00 p.m. **Molodezhny Theatre**

114, Nab. Reki Fontanki

XV Europe Prize Theatrical Realities

By Heart

Directed by Tiago Rodrigues

Produced by Teatro Nacional D. Maria II (Lisbon)

Co-producers O Espaço do Tempo, Maria Matos Teatro Municipal

Performance created with the financial support by Governo de Portugal | DGArtes

7.00 p.m. **Alexandrinsky Theatre**

6, Ostrovskogo Sq.

XVII Europe Theatre Prize

Schweik

Directed by Valery Fokin

Europe
Saint Pe

7.00 p.m. **Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre**
65, Fontanka river embankment

Returns

The Storm

Directed by Andrey Moguchy

10.00 p.m. **Baltic House Theatre-Festival**

4, Aleksandrovsky Park

XV Europe Prize Theatrical Realities

Limits event/Extracts

Directed by Cirkus Cirkör

Friday, 16th November

9.30 a.m. **Dom Aktera**

86, Nevsky Av.

Returns

Conversation with Andrey Moguchy

10.00 a.m. **Dom Aktera**

86, Nevsky Av.

XV Europe Prize Theatrical Realities

Meeting about and with Sidi Larbi Cherkaoui

Curator: Karthika Nair

Coordinator: Gert van Overloop.

Theatre Prize | Европейская Театральная Премия
etersburg 2018

12.00 p.m. **XV Europe Prize Theatrical Realities**
Meeting about and with Cirkus Cirkör

Curator: Margareta Sörenson

We thank the Consulate General of Sweden
in Saint Petersburg for their participation.

4.00 p.m. **Special Prize**

Noche Lorquiana

By Federico García Lorca

with Nuria Espert

Directed by Lluís Pasqual

A Special Creation for the Europe Theatre Prize

6.00 p.m. **Molodezhny Theatre**

114, Nab. Reki Fontanki

XV Europe Prize Theatrical Realities

Sopro

Directed by Tiago Rodrigues

Produced by Teatro Nacional D. Maria II (Lisbon)

Co-production ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d'Azur, Festival d'Avignon,

Théâtre de la Bastille, La Criée Théâtre national de Marseille,

Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées, Festival Terres de Paroles

Seine-Maritime-Normandie, Théâtre Garonne scène européenne,

Teatro Viriato

Support, Onda

7.30 p.m. **New Stage Alexandrinsky Theatre**

XVII Europe Theatre Prize

Today, 2016/...

Directed by Valery Fokin

9.00 p.m. **Baltic House Theatre-Festival**

4, Aleksandrovsky Park

XV Europe Prize Theatrical Realities

An Enemy of the People

Directed by Jan Klata

Production, The Helena Modrzejewska National Stary Theatre (Cracow)

Saturday, 17th November

9.30 a.m. **Alexandrinsky Theatre**

6, Ostrovskogo Sq.

Le théâtre et l'*Esprit du temps*

Conference by Georges Banu

(Following)

XVII Europe Theatre Prize

Conversation with Valery Fokin

Symposium about Valery Fokin

Curator: Alexander Chepurov

3.30 p.m. **Maly Drama Theatre – Theatre of Europe**

18, Rubinsteina St.

Collateral Event

Elvira

Directed by and with Toni Servillo

A Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa and Teatri Uniti,

Naples co-production

Tour promoted by the Italian Ministry of Italian Heritage and Activities Fund
for the promotion of Italian culture and language abroad, in collaboration
with the Italian Cultural Institute in Saint Petersburg, as part of the
International Cultural Forum in Saint Petersburg and the 17th Europe Theatre Prize

6.00 p.m. **Alexandrinsky Theatre**

6, Ostrovskogo Sq.

Awarding Ceremony

(Following)

XVII Europe Theatre Prize

Masquerade

Directed by Valery Fokin

The programme may be subject to changes

ПРОГРАММА

13 ноября, вторник

- 14.00 Дом актера им. К.С. Станиславского
Невский пр., 86
Пресс-конференция
- 19.00 Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова
Вторая сцена БДТ (Каменноостровский театр)
Пл. Старого театра, 13
Программа «Возвращения»
«АЛИСА»
Спектакль Андрея Могучего
- 20.00 Малый драматический театр – Театр Европы
Ул. Рубинштейна, 18
Программа «Возвращения»
«ГАМЛЕТ»
Режиссер – Лев Додин
Спектакль создан при поддержке: Министерства культуры Российской Федерации, мецената Алишера Усманова и Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», Благотворительного фонда «Достоинство»
Спектакль Малого Драматического Театра – Театра Европы

14 ноября, среда

- Дом актера им. К.С. Станиславского
Невский пр., 86
- 9.00 Конференция Международной Ассоциации театральных критиков «Исполнительские искусства: Свобода и/ (не) толерантность»
По окончании конференции – вручение Премии «Талия»
- 12.30 XV Европейская Премия «Театральная реальность»
Встреча с лауреатом Тьяго Родригесом
Куратор – Мария Жоао Брильянте
- 15.00 Программа «Возвращения»
Встреча с Львом Додиным
- 17.00 XV Европейская Премия «Театральная реальность»
«СОЖЖЕНИЕ ФЛАГА»
Автор и режиссер – Тьяго Родригес
Эскиз спектакля
Специально для Европейской Театральной Премии
- 19.00 Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова
Наб. реки Фонтанки, 65
Программа «Возвращения»
«ГУБЕРНАТОР»
Спектакль Андрея Могучего

21.00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Александровский парк, 4
XV Европейская Премия «Театральная реальность»
«ПАЗЛ»
Хореография – Сиди Ларби Шеркауи
Спектакль компании Eastman (Антверпен) Копродукция - Festival d'Avignon, deSingel International Arts Campus (Антверпен), Sadler's Wells (Лондон), Opéra de Lille, Theaterfestival Boulevard ('s Хертогенбюс), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, La Filature Scène nationale (Мюлуз), Festspielhaus (Санкт-Петербург), Fondazione Musica per Roma, Dusseldorf festival При поддержке: De Warande (Торнарт), Правительство Фландрии, Фонд BNP Paribas Благодарность: НЕТРАЛЕЙС (Антверпен), Toneelhuis (Антверпен), техническая бригада deSingel (Антверпен), Asano Taiko Co Ltd, Королевский музей изобразительных искусств Антверпена, De Munt/La Monnaie (Брюссель), Naïma Phillips

15 ноября, четверг

- 10.00 Дом актера им. К.С. Станиславского
Невский пр., 86
XV Европейская Премия «Театральная реальность»
Встреча с лауреатом Яном Клятой
Куратор – Петер Груцински
- 12.00 70-й юбилейный доклад
Международного института театра ЮНЕСКО
- 12.30 Специальная премия XVII Европейской Театральной Премии
Встреча с лауреатом Нурией Эспер
Кураторы – Анжела Монлеон Куэста и Итсиар Паскуаль Ортиз
- 14.30 Генеральная ассамблея Международной Ассоциации театральных критиков
- 16.00 Молодежный театр на Фонтанке
Наб. реки Фонтанки, 114
XV Европейская Премия «Театральная реальность»
«НАИЗУСТЬ»
Режиссер – Тьяго Родригес
Спектакль Национального драматического театра Королевы Марии II (Лиссабон)
Копродукция – Эспас до Темпо, Муниципальный театр им. Марии Матуш
Спектакль поставлен при финансовой поддержке Правительства Португалии | DGArtes
- 19.00 Александринский театр
Площадь Островского, 6
XVII Европейская Театральная Премия
«ШВЕЙК. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Спектакль Валерия Фокина
- 19.00 Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова
Наб. реки Фонтанки, 65
Программа «Возвращения»
«ГРОЗА»
Спектакль Андрея Могучего

- 22.00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
 Александровский парк, 4
 XV Европейская премия «Театральная реальность»
«ГРАНИЦЫ»\ фрагменты
 Спектакль компании «Циркус Циркор»

16 ноября, пятница

- 9.30 Дом актера им. К.С. Станиславского
 Невский пр., 86
 Программа «Возвращения»
 Встреча с Андреем Могучим
- 10.00 Дом актера им. К.С. Станиславского
 Невский пр., 86
 XV Европейская Премия «Театральная реальность»
 Встреча с лауреатом Сиди Ларби Шеркауи
Куратор - Картина Наур
Координатор - Герт ван Оверлуп
- 12.00 XV Европейская Премия «Театральная реальность»
 Встреча с компанией «Циркус Циркор»
Куратор - Маргарета Соренсон
 При поддержке Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.
- 16.00 Специальная премия
«ЛОРКИАНСКАЯ НОЧЬ»
 Моноспектакль Нурии Эспер
 по произведениям Федерико Гарсия Лорки
 Режиссер - Луис Паскель
Специально для Европейской Театральной Премии
- 18.00 Молодежный театр на Фонтанке
 Наб. реки Фонтанки, 114
 XV Европейская Премия «Театральная реальность»
«ДЫХАНИЕ»
 Режиссер – Тьяго Родригес
 Спектакль Национального драматического театра
 Королевы Марии II (Лиссабон)
 Копродукция – ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d'Azur, Festival d'Avignon,
 Théâtre de la Bastille, La Criée Théâtre national de Marseille, Le Parvis Scène
 nationale Tarbes Pyrénées, Festival Terres de Paroles Seine-Maritime - Normandie,
 Théâtre Garonne scène européenne, Teatro Viriato
 При поддержке – Onda
- 19.30 Новая сцена Александринского театра
 Наб. реки Фонтанки, 49А
 XVII Европейская театральная премия
«СЕГОДНЯ. 2016 - ...»
 Спектакль Валерия Фокина

- 21.00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
 Александровский парк, 4
 XV Европейская Премия «Театральная реальность»
«ВРАГ НАРОДА»
 Режиссер – Ян Клята
 Спектакль Национального Старого Театра им. Хелены Моджеевской (Краков)

17 ноября, суббота

- 9.30 Александринский театр
 Площадь Островского, 6
 Лекция Жоржа Баню
«Театр и дух времени»
 По окончании лекции
 XVII Европейская Театральная Премия
 Встреча с лауреатом Валерием Фокиным
 Симпозиум, посвященный творчеству Валерия Фокина
Куратор – Александр Чепуров
- 15.30 Малый драматический театр – Театр Европы
 Ул. Рубинштейна, 18
 Дополнительная программа
«ЭЛЬВИРА»
 Режиссер – Тони Сервилло
 Театр Пинкколо ди Милано – Театр Европы совместно с Teatri Uniti (Неаполь)
 Гастроли проходят при поддержке Министерства культурного наследия
 и культурной деятельности и туризма Италии, Фонда продвижения
 итальянской культуры и языка за рубежом, в сотрудничестве с
 Итальянским институтом культуры в Санкт-Петербурге в качестве
 участника Международного культурного форума в Санкт-Петербурге и
 XVII Европейской Театральной Премии.
- 18.00 Александринский театр
 Пл. Островского, 6
 Торжественная церемония вручения XVII Европейской
 Театральной Премии и
 XV Европейской Премии «Театральная реальность»

По окончании церемонии –
 XVII Европейская Театральная Премия
«МАСКАРАД. ВОСПОМИНАНИЯ БУДУЩЕГО»
 Спектакль Валерия Фокина

В программе возможны изменения

EUROPE THEATRE PRIZE

Messages

Приветствия

Never before has the European socio-political scene been so much in need of re-evaluating some key words, all useful for its progress: integration, freedom, democracy, dialogue. In particular I would like to base this message of mine on the term "dialogue", which is today a necessary word both in politics and in the cultural sphere.

In the two years in which we have been celebrating the 60th anniversary of the signing of the Treaties of Rome and the European Year of Cultural Heritage 2018, the Europe Theatre Prize has reached 30 years of activity. This new edition in Russia, in St. Petersburg, confirms its commitment to the promotion of the European principles of tolerance, solidarity and intercultural dialogue.

I therefore welcome the choice of the VII International Forum of Culture to give Italy the place of honour as its host country, with the Europe Theatre Prize as a central manifestation among theatre events, aware of the fact that theatre, cinema and European culture play a key role in the cooperation between people and between nations, in particular in the training of young people.

Valery Fokin and Nuria Espert this year are going to be honoured respectively with the XVII Europe Theatre Prize and with the Special Prize. They are the protagonists of this edition, dedicated to those who have fought through art and social commitment to build a stronger, more established European theatre and a fairer, more creative society open to cultural confrontation.

I also congratulate on their selection the winners of the XV edition of the Europe Prize Theatrical Realities. Each of them expresses creative European skills that can establish new bridges with the rest of the world. Finally, I would like to congratulate the organizers of the Europe Theatre Prize for their more than thirty years of commitment to this important event, full of shows, meetings, workshops, screenings and previews: it will be the renewal of a promise of a better, more united Europe.

Никогда прежде европейская общественно-политическая сцена настолько не нуждалась в переоценке некоторых ключевых слов, полезных для прогресса: интеграция, свобода, демократия, диалог. В частности, я хотел бы построить мое послание на термине «диалог», который сегодня является необходимым как в политике, так и в сфере культуры. В эти два года, в течение которых мы отмечаем 60-ю годовщину подписания Римского договора и Европейский год культурного наследия-2018, Европейская Театральная Премия празднует 30-летие своей деятельности. Проведение Премии в России, в Санкт-Петербурге во второй раз, подтверждает ее приверженность продвижению европейских принципов толерантности, солидарности и межкультурного диалога. Поэтому я приветствую решение VII Санкт-Петербургского международного культурного форума о предоставлении Италии почетного статуса страны-гостя. Европейская Театральная Премия станет главным событием секции «Театр». Театр, кино и европейская культура играют ключевую роль в сотрудничестве между людьми и странами, и, в частности, в воспитании молодого поколения. В этом году Валерий Фокин и Нурия Эсперт будут удостоены, соответственно, XVII Европейской Театральной Премии и Специальной премии. Они являются главными действующими лицами мероприятий этого года, посвященных тем, кто посредством искусства и на основе принципов социальной ответственности борется за создание более сильного, более развитого европейского театра и более справедливого, более творческого общества, открытого для различных культур. Я также поздравляю лауреатов XV Европейской премии «Театральная реальность». Каждый из них является европейским деятелем культуры, способным строить новые «мосты» с остальным миром. Наконец, я хотел бы поблагодарить организаторов Европейской Театральной Премии за их более чем тридцатилетнюю приверженность этому важному мероприятию, полному презентаций, встреч, семинаров, показов и премьер. Уверен, что Европейская Театральная Премия вновь будет способствовать объединению Европы.

Aujourd’hui, plus que jamais, le panorama sociopolitique européen a besoin de revoir certains mots clés fondamentaux pour son progrès : intégration, liberté, démocratie, dialogue. C'est en particulier sur le dialogue que je veux baser mon présent message, c'est-à-dire sur un terme aujourd’hui nécessaire, tant dans le domaine politique que culturel.

Durant les deux années où nous avons fêté le 60e anniversaire de la signature des Traité de Rome et l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, le « Prix Europe » est arrivé à 30 ans d’activités et cette nouvelle édition en Russie, à Saint-Pétersbourg, confirme le même engagement pour la promotion des principes européens de tolérance, solidarité et dialogue interculturel.

Je suis ravi que le VIIe Forum International de la Culture ait choisi de réserver la place d'honneur à l'Italie en tant que pays hôte du Forum, avec le Prix Europe pour le Théâtre, une manifestation de pointe parmi les événements de théâtre, en ayant conscience que le théâtre, le cinéma et la culture européenne jouent un rôle clé dans la coopération entre les individus et les nations, en particulier dans la formation des jeunes générations.

Valery Fokin et Nuria Espert – récompensés cette année par le XVIIe Prix Europe pour le Théâtre et un Prix Spécial, respectivement – sont les protagonistes exemplaires de cette édition dédiée à ceux qui se sont battus, à travers l'art et l'engagement social, pour la construction d'un théâtre européen plus fort et consolidé, et pour une société plus juste, créative et ouverte à la confrontation culturelle.

Par ailleurs, je me félicite de l'excellent choix des lauréats de la XVe édition du Prix Europe Réalités Théâtrales. Chacun d'eux exprime des capacités créatives européennes qui sauront établir de nouveaux ponts avec le reste du monde. Pour finir, je présente tous mes vœux aux organisateurs du Prix Europe pour un engagement de plus de 30 ans et pour ce remarquable événement articulé en une semaine dense de spectacles, réunions, ateliers, projections et avant-premières : ce sera le renouvellement d'une promesse d'une Europe meilleure, d'une Europe plus unie.

Mai come oggi lo scenario socio-politico europeo ha bisogno di rivedere alcune parole chiave fondamentali per il suo progresso: integrazione, libertà, democrazia, dialogo. È in particolare sul dialogo che voglio basare questo mio messaggio, cioè su un termine oggi necessario, sia in ambito politico sia in ambito culturale.

Nei due anni in cui abbiamo celebrato il 60esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma e l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il “Premio Europa” ha raggiunto 30 anni di attività e questa nuova edizione in Russia, a San Pietroburgo, conferma lo stesso impegno per la promozione dei principi europei di tolleranza, solidarietà e dialogo interculturale.

Mi rallegra per la scelta del VII Forum Internazionale della Cultura di aver riservato all’Italia il posto d'onore in quanto Paese ospite del Forum, con il Premio Europa per il Teatro manifestazione di punta tra gli eventi di teatro, con la consapevolezza che il teatro, il cinema e la cultura europea, hanno un ruolo chiave nella cooperazione tra persone e tra nazioni, in particolare nella formazione delle giovani generazioni.

Valery Fokin e Nuria Espert – insigniti rispettivamente quest’anno del XVII Premio Europa per il Teatro e di un Premio Speciale - sono i protagonisti esemplari di quest’edizione dedicata a chi si è battuto, attraverso l’arte e l’impegno sociale, per la costruzione di un teatro europeo più forte e consolidato e per una società più giusta, creativa e aperta al confronto culturale.

Mi congratulo, inoltre, per l’ottima scelta dei premiati della XV edizione del Premio Europa Realtà Teatrali. Ciascuna di esse esprime capacità creative europee che sanno stabilire nuovi ponti con il resto del mondo.

Porgo infine il mio augurio agli organizzatori del Premio Europa per un impegno ormai più che trentennale e per questo rilevante evento articolato in una settimana densa di spettacoli, meeting, workshop, proiezioni e anteprime: sarà il rinnovo di una promessa di un’Europa migliore, un’Europa più unita.

Dear friends!
I am sincerely glad to welcome you at the events of the Europe Theater Prize.

This prestigious prize has been awarded in Saint Petersburg for the second time. Therefore, it is especially symbolic that this year its winner is well-known Russian director, artistic administrator of the Aleksandrinsky Theater Valery Fokin. Such great recognition emphasizes again the significance of the Russian scenic art on the continent scale.

The ambitious festival program will introduce the audience to the latest achievements of theater Europe and will be shown within the frames of Saint Petersburg International Cultural Forum. I am sure that the implementation of such a large-scale project in the run up to the Year of Theater announced in Russia will become an important step on the way to strengthening of the intercultural dialogue.

I wish inspiration and new creative accomplishments to the participants and bright discoveries and unforgettable experience to the guests!

Уважаемые друзья!
Искренне рад приветствовать вас на мероприятиях Европейской Театральной Премии.

Уже во второй раз вручение этой престижной награды проходит в Санкт-Петербурге. Поэтому особо символично, что в этом году её лауреатом стал известный российский режиссёр, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Столь высокое признание в очередной раз подчёркивает значимость российского сценического искусства в масштабах всего континента.

Обширная фестивальная программа познакомит зрителей с последними достижениями театральной Европы и будет показана в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Уверен, что реализация такого масштабного проекта в преддверии объявленного в России Года театра станет важным шагом на пути укрепления межкультурного диалога.

Желаю всем участникам вдохновения и новых творческих свершений, а гостям – ярких открытий и незабываемых впечатлений!

Chers amis !
Je suis sincèrement heureux de vous accueillir aux événements du Prix Europe pour le Théâtre.

Cette prestigieuse récompense a été remise pour la seconde fois dans la ville de Saint-Pétersbourg. Il est donc particulièrement symbolique que le lauréat de cette année soit le célèbre metteur en scène russe et directeur artistique du Théâtre Aleksandrinski, Valery Fokin. Une telle consécration met à nouveau l'accent sur l'importance de l'art scénique russe à l'échelle du continent.

Le programme ambitieux du festival montrera au public les dernières réalisations du théâtre européen et sera présenté dans le cadre du Forum Culturel International de Saint-Pétersbourg. Je suis convaincu que la mise en œuvre d'un tel projet de grande envergure à l'approche de l'Année du Théâtre annoncée en Russie deviendra une étape fondamentale sur le chemin du renforcement du dialogue interculturel.

Je souhaite de l'inspiration et de nouvelles réussites créatives aux participants ainsi que de merveilleuses découvertes et une expérience inoubliable aux invités !

Cari amici!
Sono sinceramente lieto di darvi il benvenuto agli eventi del Premio Europa per il Teatro.

Questo prestigioso premio viene consegnato a San Pietroburgo per la seconda volta. Ha perciò un particolare valore simbolico che quest'anno suo vincitore sia il noto regista russo, direttore artistico del Teatro Aleksandrinski, Valery Fokin. Un tale grande riconoscimento sottolinea, ancora una volta, il significato dell'arte scenica russa su scala continentale. L'ambizioso programma del festival proporrà al pubblico le più recenti realizzazioni del teatro europeo nella cornice del Forum Culturale Internazionale di San Pietroburgo. Sono sicuro che l'attuazione di un progetto così ampio, nell'approssimarsi dell'annunciato Anno del Teatro in Russia, si rivelerà come un passo importante verso il rafforzamento del dialogo interculturale.

Auguro ispirazione e nuove realizzazioni creative ai partecipanti e scoperte brillanti ed esperienze indimenticabili agli ospiti!

*To participants, organizers and guests
of XVII Europe Theater Prize
and XV Europe Prize Theatrical Realities*

Dear friends!

I am glad to welcome the participants, organizers and guests of the XVII Europe Theater Prize and the XV Europe Prize Theatrical Realities in Saint Petersburg!

St. Petersburg is one of the major cultural centers of European and world significance. Our city rightfully bears the title of the culture capital of Russia. It is gratifying that such prestigious prizes have been already awarded for the second time on the Neva banks.

The organizing committee pronounced the previous ceremony to be one of the best ceremonies over the entire history of the project. In the year of the 315th anniversary of Saint Petersburg we hospitably welcome again the outstanding representatives of the world theater community, European unions and organizations. You will be able to get to know the richest spiritual heritage of our city and our country, to see and appreciate the best samples of modern theater art. The events of the Europe Theater Prize and the Theatrical Realities Prize have entered the program of Saint Petersburg International Cultural Forum, a landmark event in the life of Russia.

I am sure that our new meeting will help to strengthen and expand the business and cultural international ties.

I wish creative success to the prizewinners and a real holiday of the theater to the audience!!

Welcome to Saint Petersburg!

*Участникам, организаторам и гостям
XVII Европейской Театральной Премии
и XV Европейской Премии «Театральная Реальность»*

Дорогие друзья!

Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников, организаторов и гостей XVII Европейской Театральной Премии и XV Европейской премии «Театральная Реальность»!

Петербург – один из крупнейших культурных центров европейского и мирового значения. Наш город по праву носит звание культурной столицы России. Отрадно, что столь престижные награды уже во второй раз вручаются на берегах Невы.

Предыдущую церемонию оргкомитет признал одной из лучших за всю историю проекта. В год 315-летия Санкт-Петербурга мы вновь гостеприимно встречаем выдающихся представителей мировой театральной общественности, европейских союзов и организаций. Вы сможете познакомиться с богатейшим духовным наследием, которым обладают наш город и наша страна, увидеть и по достоинству оценить лучшие образцы современного театрального искусства. Мероприятия Европейской Театральной Премии, премии «Театральная реальность» вошли в программу Санкт-Петербургского международного культурного форума – знакового события в жизни России. Уверен, наша новая встреча поможет укреплению и расширению деловых и культурных международных связей.

Желаю лауреатам творческих успехов, а зрителям – настоящего праздника театра!!

Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

Aux participants, organisateurs et invités
du XVIIe Prix Europe pour le Théâtre
et du XVe Prix Europe Réalités Théâtrales

Chers amis !

Je suis ravi de souhaiter la bienvenue aux participants, aux organisateurs et aux invités du XVIIe Prix Europe pour le Théâtre et du XVe Prix Europe Réalités Théâtrales à Saint-Pétersbourg !

Saint-Pétersbourg est l'un des centres culturels majeurs d'une importance européenne et mondiale. Notre ville porte de plein droit le titre de capitale culturelle de la Russie. Il est gratifiant que des prix aussi prestigieux soient déjà remis pour la seconde fois sur les rives de la Neva.

Au dire du comité d'organisation, la cérémonie précédente a été l'une des meilleures cérémonies de toute l'histoire du projet. En cette année où nous fêtons le 315e anniversaire de Saint-Pétersbourg, nous accueillons à nouveau chaleureusement les représentants exceptionnels de la communauté du théâtre mondial, des unions et des organisations européennes. Vous aurez la possibilité de découvrir le patrimoine spirituel le plus riche de notre ville et de notre pays, de voir et d'apprécier les meilleurs exemples de l'art scénique moderne. Les événements du Prix Europe pour le Théâtre et du Prix Réalités Théâtrales ont été insérés dans le programme du Forum Culturel International de Saint-Pétersbourg, un événement marquant dans la vie de la Russie.

Je suis convaincu que nos retrouvailles aideront à renforcer et à accroître les liens internationaux dans le domaine de la culture et des affaires.

Je souhaite une réussite créative aux lauréats et de véritables vacances théâtrales au public !!

Bienvenue à Saint-Pétersbourg !

*Ai partecipanti, organizzatori e ospiti
del XVII Premio Europa per il Teatro
e XV Premio Europa Realtà Teatrali*

Cari amici!

Sono lieto di dare il benvenuto ai partecipanti, agli organizzatori e agli ospiti del XVII Premio Europa per il Teatro e del XV Premio Europa Realtà Teatrali a San Pietroburgo!

San Pietroburgo è uno dei centri culturali di maggiore rilievo, europeo e mondiale. Non a caso la nostra città gode del titolo di capitale culturale della Russia. È gratificante perciò che premi così prestigiosi vengano assegnati, quest'anno per la seconda volta, sulle sponde della Neva.

Il comitato organizzatore ha dichiarato che la precedente cerimonia pietroburghese è stata una delle migliori nell'intera storia del Premio.

Nell'anno del 315° anniversario della fondazione di San Pietroburgo, torniamo ad ospitare i rappresentanti di spicco della comunità teatrale mondiale, insieme a organismi e organizzazioni dell'Unione Europea; tutti voi avrete l'opportunità di conoscere il più ricco patrimonio spirituale della nostra città e del nostro paese, parallelamente potrete apprezzare i migliori esponenti dell'arte teatrale contemporanea.

Gli eventi della presente edizione del Premio Europa per il Teatro e del Premio Realtà Teatrali sono entrati a far parte del programma del Forum Culturale Internazionale di San Pietroburgo, un evento storico per la Russia.

Sono certo che questo nuovo incontro contribuirà a rafforzare ed espandere i nostri legami internazionali, economici e culturali.

Auguro successo alla creatività dei vincitori e una vera festa del teatro al pubblico !!

Benvenuti a San Pietroburgo!

Dear Friends

In 2011, the Baltic House Theatre-Festival organized the Europe Theatre Prize awarding ceremony for the first time. It was a test case, the first significant presentation of the Prize in Russia which was later considered by experts as one of the best in the long history of this multi-cultural action. And we are very pleased that the organizers trusted us arranging the Prize events in Russia, in St. Petersburg for the second time. It is especially important that this year the Europe Theatre Prize was included in the program of the 7th St. Petersburg International Cultural Forum. It confirms once again the heavy fact: its prestige, its authority are still on quite high level all over the world.

I express my gratitude for cooperation in realization of the Europe Theatre Prize events to the Alexandrinsky Theatre, Molodezhny Theatre on the Fontanka River, Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre, Maly Drama Theatre – Theatre of Europe, St. Petersburg Division of the Theatre Workers Union of the Russian Federation and K.S. Stanislavski Actors House.

I must admit that it brings much happiness to me that this year the Prize will be given to my colleague Valery Fokin. He is not only a prominent director, but a man who devotes much time to preservation and construction of the common international theatre area.

Not only outstanding representatives of the modern European theatre will come to St. Petersburg during the Prize events with their best performances, but about four hundred foreign guests – diplomats, arts workers, journalists. All of them may come to believe one more time that Russia and St. Petersburg in particular are open to dialogue and culture cooperation, international theatre and art partnership. Now the main mission of art, and especially theatre, is a support of artistic, aesthetical and moral criteria and beacons which unfortunately often suffer destructive corrosion of political and social conflicts. We however speak one and the same language – the language of culture!

Дорогие друзья!

В 2011 году Театр-фестиваль «Балтийский дом» впервые провел Церемонию вручения Европейской Театральной Премии. Это была первая проба пера, первая масштабная презентация Премии в России, которую впоследствии эксперты признали одной из лучших за всю многолетнюю историю этого мультикультурного события. И нам очень приятно, что организаторы доверили именно нам провести Премию в нашей стране, в нашем городе во второй раз. Особенно важно и то, что в этом году Европейская Театральная Премия вошла в программу VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Это еще раз подтверждает неопровергимый факт: ее престиж, ее авторитет остаются надостаточно высокомировым в всем мире. Благодарим за сотрудничество в проведении Премии: Александринский театр, Молодежный театр на Фонтанке, БДТ им. Г.А. Товстоногова, Малый драматический театр - Театр Европы, Санкт-Петербургское отделение СТД РФ и Дом актера им. К.С. Станиславского.

Не скрою, лично мне доставляет огромную радость и то, что в этом году лауреатом Премии стал наш коллега Валерий Фокин. Он не просто замечательный режиссер, а человек, который много времени уделяет сохранению и строительству общего международного театрального пространства. В дни проведения Премии в Санкт-Петербург приедут не только наиболее яркие представители современного европейского театра со своими лучшими спектаклями, но и около четырехсот иностранных гостей – дипломаты, деятели искусств, журналисты. Все они еще раз смогут убедиться – Россия, и Петербург в частности, открыты к диалогу и культурному сотрудничеству, к международной театральной и художественной кооперации. Главная миссия искусства сегодня, и театрального искусства особенно, – поддержка художественных, эстетических и нравственных критериев и маяков, которые, к сожалению, все чаще и чаще подвергаются разрушительной коррозии политических и социальных конфликтов. Мы же говорим на одном языке – языке культуры!

Chers amis,

Le festival de théâtre Baltic House a organisé pour la première fois en 2011 la cérémonie de remise des prix du Prix Europe pour le Théâtre. Il s'agissait d'un test, la première présentation significative du Prix en Russie, qui fut ensuite considérée par les experts comme l'une des plus réussies de la longue existence de cette action multiculturelle. Et nous sommes ravis que les organisateurs nous aient à nouveau fait confiance en nous demandant d'organiser les événements du Prix en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour la seconde fois. L'inscription cette année du Prix Europe pour le Théâtre au programme du 7e Forum Culturel International de Saint-Pétersbourg revêt une grande importance. Une fois encore, cela confirme un fait majeur : son prestige et son autorité demeurent à un niveau vraiment élevé aux quatre coins du monde. J'exprime ma gratitude pour la coopération dans la réalisation des manifestations du Prix Europe pour le Théâtre au Théâtre Alexandrinsky, au Théâtre Molodezhny sur la rivière Fontanka, au Théâtre dramatique Bolchoï de Tovstonogov, au Théâtre dramatique Maly - Théâtre d'Europe, à la Division de Saint-Pétersbourg de l'Union des travailleurs du théâtre de la Fédération de Russie et du K.S. Stanislavski Actors House. Je dois admettre que je suis vraiment heureux que le Prix soit décerné cette année à mon collègue Valery Fokin. Ce n'est pas seulement un grand metteur en scène, mais c'est aussi un homme qui consacre une bonne partie de son temps à préserver et à construire un espace de théâtre international commun. Non seulement d'éminents représentants du théâtre européen moderne viendront durant les événements du Prix à Saint-Pétersbourg avec leurs meilleurs spectacles, mais aussi près de 400 invités étrangers – diplomates, artistes et journalistes. Tous pourraient être amenés à penser une fois de plus que la Russie, et Saint-Pétersbourg en particulier, sont ouvertes au dialogue et à la coopération culturelle, au théâtre international et au partenariat dans le domaine de l'art. La principale mission de l'art maintenant, et spécialement du théâtre, est de soutenir des phares et des critères artistiques, esthétiques et moraux qui souffrent malheureusement souvent de la corrosion destructive des conflits politiques et sociaux. Nous parlons néanmoins un seul et même langage : le langage de la culture !

Cari amici

Il Baltic House Theatre-Festival nel 2011 ha curato la cerimonia di premiazione del Premio Europa per il Teatro. È stato un primo riscontro, utile per dare risalto al valore di questo evento in Russia; in seguito quella premiazione è stata considerata dagli addetti ai lavori come una delle migliori tra quelle che si sono succedute nel corso della storia transculturale dell'iniziativa. Siamo molto lieti che gli organizzatori ci abbiano confermato quest'anno la loro piena fiducia riguardo all'organizzazione degli eventi in Russia, a San Pietroburgo. È di particolare importanza, inoltre, che quest'anno il Premio Europa per il Teatro sia stato incluso nel programma del 7 ° Forum culturale internazionale di San Pietroburgo. La cosa, ancora una volta, conferma quale sia stato il fatto di maggior peso in questa scelta: il prestigio della manifestazione e la sua autorevolezza mantengono livelli piuttosto alti in tutto il mondo.

Espresso la mia gratitudine per la cooperazione nella realizzazione degli eventi del Premio Europa per il Teatro al Teatro Alexandrinsky, al Teatro Molodezhny sul Fiume Fontanka, al Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre, al Maly Drama Theatre – Teatro d'Europa, alla Divisione di San Pietroburgo dell'Unione dei lavoratori teatrali della Federazione Russa e del K.S. Stanislavski Actors House.

Devo ammettere che quest'anno mi rende estremamente felice l'assegnazione del Premio al mio collega Valery Fokin. Non è solo un regista di spicco, ma un uomo che dedica molto tempo alla costruzione e al mantenimento di un'area comune per il teatro internazionale.

A San Pietroburgo non arriveranno soltanto esponenti di spicco del teatro europeo contemporaneo per proporre le loro migliori performance, li seguiranno circa quattrocento ospiti stranieri: diplomatici, addetti ai lavori, giornalisti. Chiunque, ancora una volta, potrà apprezzare come la Russia, e San Pietroburgo in particolare, siano aperte al dialogo e alla cooperazione culturale, al teatro internazionale e al partenariato artistico.

Nel presente, la missione principale dell'arte, e specialmente del teatro, è quella di sostenere dei criteri estetici ed etici, e dei maestri che, sfortunatamente, patiscono il distruttivo deterioramento di conflitti politici e sociali.

Noi comunque parliamo una sola e stessa lingua: la lingua della cultura!

That theatrical Europe should find itself for the second time in St Petersburg, a city of theatre and theatres, for the Europe Theatre Prize, is an obvious sign. Today more than ever we need that art that reveals us to ourselves and, on this occasion, brings us together in a place it holds dear. More and more, we need meetings and confrontations, shared moments in a theatre that knows how to awaken our consciences, to bring us back to life, and drag us out of the torpor and insecurity of our lost European days; moments where hope and the very idea of a future are at risk of dying from the progressive asphyxia of a cultural life that is more and more being challenged in so many regions of the continent. A Europe deprived of its culture, of the vast network of language, knowledge and creativity that, just as much as its rivers and streets, has always defined its geography – St Petersburg being an example – today risks descending into inconsistency and a terrible banalisation. In so many countries, where relationships are being reduced to stereotypes, where ‘strong’ men and an inbuilt insecurity can take prominence, where ignorance is raised to the level of a value, that can be ever more frightening. In consequence, to relaunch the idea of a politically united Europe means first of all to relaunch and share its diffuse cultural wealth: to open new routes, rebuild the old ones and allow everyone to follow them freely, without fearing where our new arrivals have come from. Everywhere, there is a heritage of creativity, of people and talents waiting for signs that will point in this direction. Cultural Europe still exists, and resists. I hope that this resistance will be seen especially in a city which is so beautiful and so heroic, one which more than any other has historically refused to give in to barbarism.

Заменительно, что Европейская Театральная Премия второй раз вручается в Санкт-Петербурге, городе Театра, где собираются гости со всей Европы. Сегодня, как никогда, нам нужно искусство, которое раскрывает нас самих и собирает нас всех вместе в городе, который нам очень дорог. Нам все больше и больше нужны встречи и дискуссии о театре, который знает, как разбудить нашу совесть, вернуть нас к жизни и вытащить из апатии и нестабильности утраченных дней. Идея будущего Европы может погибнуть от прогрессирующей асфиксии культурной жизни, которая подвергается все большей и большей угрозе во многих регионах континента. Европа, лишенная своей культуры, огромной сети языков, знаний и творчества, которые, так же, как и ее реки и улицы, всегда определяли ее положение (примером чего служит Санкт-Петербург), сегодня рискует скатиться в необратимую и ужасную банальность. В огромном количестве стран, где отношения сводятся к стереотипам, где «сильные мира сего» и незащищенность могут занять доминирующее положение, где невежество возведено в ранг ценности, – это может иметь страшные последствия. Актуальность идеи политически объединенной Европы означает, в первую очередь, новый рост и объединение ее разобщенного культурного богатства: создание новых маршрутов, восстановление старых и предоставление возможности всем свободно пользоваться ими без страха передновь присоединившимися странами. Повсюду есть культурное наследие, талантливые люди, ожидающие знака, указывающего им направление. Культурная Европа по-прежнему существует и оказывает сопротивление. Надеюсь, это сопротивление станет особенно явным в таком прекрасном и героическом городе, который более чем какой-либо иной проявил стойкость и отказался сдаваться варварству.

Jack Lang / Жак Ланг

President, Europe Theatre Prize

President, Institute of the Arab World

Президент Европейской Театральной Премии,

Президент Института арабского мира

Que l'Europe du Théâtre se retrouve pour la seconde fois à l'occasion du Prix Europe pour le Théâtre à Saint-Pétersbourg, une ville de théâtre et de théâtres, est un signe évident. Aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin de cet art qui nous représente et, à cette occasion, nous réunit en un lieu qui lui est cher. Nous avons de plus en plus besoin de rencontres et de confrontations, de partager des moments et d'un théâtre sachant réveiller nos consciences, nous ramener à la vie et nous faire sortir de la torpeur et des insécurités de nos journées d'Européens perdus, de moments où l'espoir et l'idée même d'un avenir risquent de mourir avec l'asphyxie progressive d'une vie culturelle de plus en plus fracturée dans de nombreuses régions du continent. Une Europe privée de sa culture, du vaste réseau de langages, connaissances et artefacts qui, tout autant que les rivières et les rues, en innervent depuis toujours la géographie – Saint-Pétersbourg en est un exemple – risque aujourd'hui l'inconsistance et une terrible banalisation. Dans de nombreux pays, les appartenances réduites à des stéréotypisations, les hommes 'forts' et une insécurité induite peuvent énormément préoccuper, l'ignorance élevée au rang de valeur peut épouvanter encore davantage. Par conséquent, relancer l'idée d'une Europe politiquement unie veut d'abord dire relancer et partager sa richesse culturelle diffuse : ouvrir de nouvelles voies, réorganiser les anciennes et laisser tout le monde les parcourir librement, sans craindre les provenances des nouveaux hôtes. Il existe partout un patrimoine de créativité, d'hommes et de talents qui attend des signaux allant dans ce sens. L'Europe de la culture existe et résiste encore. Je souhaite que cette résistance se note tout particulièrement dans une ville si belle et héroïque justement, qui plus que toute autre n'a pas voulu céder à la barbarie.

Che l'Europa del Teatro si ritrovi, per la seconda volta in occasione del Premio Europa per il Teatro a San Pietroburgo, una città di teatro e di teatri, è un segno non indifferente. Oggi più che mai c'è bisogno di quest'arte che ci rispecchia e, in quest'occasione, ci riunisce in un luogo che le è caro. Abbiamo sempre più bisogno di incontri e confronti, di vivere momenti condivisi e di un teatro che sappia scuotere le nostre coscienze; farci tornare a vivere ed uscire dal torpore e dalle insicurezze dei nostri giorni di europei smarriti, momenti nei quali la speranza e la stessa idea di un futuro rischiano di morire insieme alla progressiva asfissia di una vita culturale, in molte aree del continente, sempre più frantumata. Un'Europa privata della sua cultura, del vasto reticolato di linguaggi, conoscenze e manufatti che, non meno dei fiumi e delle strade, da sempre ne innervano la geografia - San Pietroburgo ne è un esempio - rischia oggi l'insipienza e una terribile banalizzazione. In non poche nazioni, le appartenenze ridotte a stereotipizzazioni, gli uomini 'forti' e un'insicurezza indotta, possono preoccupare molto, l'ignoranza elevata a valore può spaventare ancora di più. Rilanciare perciò l'idea di un'Europa politicamente unita, vuol dire in primo luogo rilanciare e condividere la sua diffusa ricchezza culturale: aprire nuove strade, resistere alle vecchie e lasciarle percorrere tutte liberamente a tutti, senza temere le provenienze di nuovi ospiti. C'è ovunque un patrimonio di creatività, uomini e talenti che attende dei segnali in questa direzione. L'Europa della cultura esiste e resiste ancora. Il mio augurio è che questa resistenza si avverrà in modo peculiare proprio in una città bellissima ed eroica che più di ogni altra non ha voluto cedere alla barbarie.

Presentation Europe Theatre Prize 17th Edition

Представление 17-ой Европейской Театральной Премии

The Europe Theatre Prize maintains its international progress in the meeting of countries and cultures, informed by the theatre, which is understood as a privileged place to come together and exchange ideas. The Europe Theatre Prize was created in 1986 as a pilot project for theatre from the European Commission, and first awarded in 1987. It promotes interdisciplinarity, integration and cooperation between the scenic arts. Since 2002 it has been recognized by the European Council and Parliament as an organization of European cultural interest. After being awarded in Taormina nine times, the Europe Theatre Prize was ready for a move. The tenth edition was held in Turin, the following two in Thessaloniki. The Prize then moved to Wroclaw, St. Petersburg, Craiova and Rome and now returns again to St. Petersburg. Last year, at the sixteenth edition, the Prize was the final event of the celebrations of the 60th anniversary of the signing of the Treaty of Rome and the project that kicked off the European Year of Cultural Heritage 2018. The ceremony finished with an incomparable staged reading of Harold Pinter's "Ashes to Ashes", masterfully performed by Isabelle Huppert and Jeremy Irons, who have been defined by "The Guardian" theatrical dynamite. Now, with its return to Russia as part of the VII Cultural Forum, the Prize will once again serve as a bridge that uses theatre and art to connect and encourage dialogue across geographical, cultural, political and social differences. Since the Prize was first conceived, the choice was made for it not to be merely an occasion for frivolity and celebration. The recipients of the Prize periodically participate in conversations, meetings and conferences. During the event, they present performances, previews, work in progress and readings, so as to offer the public, critics and those who study and practise theatre a chance to step inside their approach to theatre. Among other things, the Europe Theatre Prize awards two prizes: the Europe Theatre Prize (ETP) and the Europe Prize Theatrical Realities (EPTR). The ETP, a career award, is conferred upon *"those personalities or theatrical institutions (theatres, companies) that have contributed to the realisation of cultural events that promote understanding and the exchange of knowledge between peoples"*. The winner of this career prize selected, for the whole of his or her artistic journey, from among the most important

Европейская Театральная Премия успешно осуществляет международную деятельность по развитию взаимодействия стран и культур и считается уникальным мероприятием, в ходе которого проходят встречи и обмен творческими идеями. Европейская Театральная Премия (ЕТП) была учреждена в 1986 году. ЕТП – пилотный проект, запущенный Европейской комиссией. Впервые Премия была присуждена в 1987 году. Премия способствует интердисциплинарности, интеграции и сотрудничеству между сценическими искусствами. С 2002 года Премия признана Европейским Советом и Парламентом в качестве «организации, действующей в интересах европейской культуры». После девяти церемоний награждения в Таормине Европейская Театральная Премия стала вручаться в различных городах. Десятая Европейская Театральная Премия состоялась в Турине, следующие два года – в Салониках. Затем Премия вручалась во Вроцлаве, в Санкт-Петербурге, Крайове и Риме и сейчас снова возвращается в Санкт-Петербург. В прошлом году Шестнадцатая Европейская Театральная Премия стала заключительным событием празднования 60-летия подписания Римского договора и проекта, который положил начало Европейскому году культурного наследия–2018. Церемония завершилась чтением пьесы «Прах к праху» Гарольда Пинтера в мастерском исполнении Изабель Юппер и Джереми Айрона, которых газета «The Guardian» (Великобритания) назвала «театральным динамитом». Теперь, возвращаясь в Россию, в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, Премия вновь станет мостом, использующим театр и искусство для установления связей и стимулирования диалога, несмотря на географические, культурные, политические и социальные различия. С момента возникновения идеи Премии она задумывалась не просто как повод для легкомысленных празднеств. Лауреаты Премии участвуют в дискуссиях, встречах и конференциях. Во время мероприятия они представляют спектакли, превью, незавершенные работы, чтобы предложить публике, критикам и тем, кто изучает театр и работает в театре, возможность лучше познакомиться с характером их творчества. В ходе мероприятий вручаются две Премии: Европейская Театральная Премия и Европейская премия «Театральная реальность». Профессиональная ЕТП присуждается «деятелям искусства или театральным коллективам, которые внесли значительный вклад в реализацию культурных проектов, направленных на улучшение взаимопонимания и обмен знаниями между народами». Премия отмечает

Le Prix Europe pour le Théâtre poursuit son parcours international basé sur la rencontre entre pays et cultures en considérant le théâtre comme un lieu privilégié d'agrégation et d'échanges. Né en 1986 comme projet pilote de la Commission Européenne dans le domaine théâtral avec la première édition en 1987, le Prix Europe pour le Théâtre promeut l'interdisciplinarité, l'intégration et la coopération entre les arts de la scène. Depuis 2002, il est reconnu par le Parlement et par le Conseil Européen en tant qu'organisation européenne d'intérêt culturel européen. Après neuf éditions à Taormine, le Prix Europe pour le Théâtre a opté pour une plus grande mobilité. La dixième édition s'est déroulée à Turin, les deux suivantes à Thessalonique, puis à Wrocław, Saint-Pétersbourg, Craiova, Rome et, pour finir, avec la présente édition, le Prix revient une fois encore à Saint-Pétersbourg. L'année dernière, arrivé à sa XVIe édition, le Prix a été l'événement de clôture des célébrations du 60e anniversaire de la signature des Traité de Rome et le projet d'ouverture de l'Année Européenne du Patrimoine Culturel 2018. L'édition s'est conclue par une incomparable lecture sur scène du texte *Ashes to Ashes* de Harold Pinter, magistralement interprété par Isabelle Huppert et Jeremy Irons, définis par « *The Guardian* » *theatrical dynamite* : dynamite théâtrale. Maintenant, en revenant en Russie, le Prix se propose dans le cadre du VIIe Forum de la culture comme un pont qui relie et fait dialoguer les diversités géographiques, culturelles, politiques et sociales à travers le théâtre et l'art. Depuis son projet d'origine, le Prix a choisi de ne pas se présenter comme un simple moment mondain et de célébration. Selon les éditions, les lauréats participent à des colloques, rencontres, congrès et présentent, durant la manifestation, des spectacles, avant-premières, travaux en cours et lectures, de manière à offrir au public, à la critique ainsi qu'à ceux qui étudient et pratiquent le théâtre, la possibilité de pénétrer dans leur approche du théâtre. Le Prix Europe pour le Théâtre décerne, entre autres, deux récompenses : le Prix Europe pour le Théâtre (PET) et le Prix Europe Réalités Théâtrales (PERT). Le PET est décerné « aux personnalités ou aux institutions théâtrales (théâtres, compagnies) qui ont le plus contribué à la réalisation d'événements culturels déterminants pour la compréhension et la connaissance entre les peuples ». Le prix est attribué à la carrière et le lauréat est choisi pour l'ensemble de son parcours artistique parmi les représentants de premier plan du théâtre international,

Il Premio Europa per il Teatro dà continuità al suo percorso internazionale basato sull'incontro fra paesi e culture all'insegna del teatro inteso come luogo privilegiato di aggregazione e di scambio. Nato nel 1986 come progetto pilota in campo teatrale della Commissione Europea con la prima edizione nel 1987, il Premio Europa per il Teatro promuove l'interdisciplinarità, l'integrazione e la cooperazione tra le arti sceniche. Dal 2002 è riconosciuto dal Parlamento e dal Consiglio Europeo quale organizzazione di interesse culturale europeo. Dopo nove edizioni a Taormina il Premio Europa per il Teatro si è orientato verso una maggiore mobilità. La decima edizione si è svolta a Torino, le due seguenti a Salonicco, poi Wrocław, San Pietroburgo, Craiova, Roma e, infine, con la presente edizione, il Premio torna nuovamente a San Pietroburgo. Lo scorso anno, si era alla XVI edizione, il Premio è stato l'evento di chiusura delle celebrazioni del 60esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma e il progetto d'apertura dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. L'edizione si è conclusa con un'impareggiabile lettura in scena del testo di Harold Pinter "Ashes to Ashes" magistralmente interpretato da Isabelle Huppert e Jeremy Irons, definiti da "The Guardian", *theatrical dynamite*: dinamite teatrale. Adesso, ritornando in Russia il Premio si ripropone, nel contesto del VII Forum della Cultura, come un ponte che, attraverso il teatro e l'arte, collega e fa dialogare diversità geografiche, culturali, politiche e sociali. Sin dal suo progetto originario, il Premio ha scelto di non proporsi come un mero momento mondano e celebrativo. Di volta in volta i premiati partecipano a conversazioni, incontri, convegni e presentano, durante la manifestazione, spettacoli, anteprime, work in progress, letture, così da offrire al pubblico, alla critica, a chi studia e pratica il teatro, la possibilità di entrare nel loro approccio al teatro. Il Premio Europa per il Teatro assegna, tra gli altri, due riconoscimenti: il Premio Europa per il Teatro (PET) ed il Premio Europa Realtà Teatrali (PERT).

Il PET, premio alla carriera, è conferito "a quelle personalità o istituzioni teatrali (teatri, compagnie) che maggiormente abbiano contribuito alla realizzazione di eventi culturali determinanti per la comprensione e la conoscenza tra i popoli".

Il premio viene assegnato alla carriera ed il vincitore è scelto, per l'insieme del suo percorso artistico, tra gli esponenti di maggiore rilievo del teatro internazionale, inteso nelle sue diverse forme, articolazioni ed espressioni. Dalla terza

exponents of international theatre, understood in its various forms, articulations and expressions. The EPTR has been awarded since the third edition of the Prize, out of a desire to encourage trends and initiatives in European theatre, with no restrictions as to genre of performance or role in the theatrical productions. The Jury of the Europe Prize Theatrical Realities is assisted and aided in the selection of candidates by a board with 400 participants, including the Associate Bodies of the Prize (Union des Théâtres de l'Europe, Association Internationale des Critiques de Théâtre, International Theatre Institute UNESCO, European Festivals Association, European Theatre Convention and Europe: Union of Theatre Schools and Academies), winners of the past editions, critics, journalists, theatre and festival directors and representatives of cultural institutions. Now in its seventeenth edition, more than thirty years since its inception, the Europe Theatre Prize can look back on its history and its motivations, the reasons for its creation and its future. In this sense, the choice of the two winners, Valery Fokin (XVII ETP) and Nuria Espert (Special Prize), aim to pay tribute to two exemplary artists while also remembering the work done by the Jury during the first ten editions of the Prize. Those years when we were already talking of Valery Fokin and Nuria Espert were also when highly distinguished jurors contributed to the growth and promotion of the Europe Theatre Prize. Out of all of them, I wish to mention a few who made crucial contributions and who are no longer with us: Renzo Tian, Permanent Secretary of the Jury since the first edition, whose great balance, organizational skills, fair diplomacy and profound theatre knowledge left an impression that has made this prize one of Europe's most prestigious cultural events. Those were also the years of the contributions from scholar and renowned critic Franco Quadri, a man who was able to offer noteworthy incitement and productive motivation to contemporary theatre. Quadri was part of the Jury since the third edition and presided over it in the XIII and XIV editions. The last was held here in St. Petersburg. They were also the years of Tatiana Proskournikova, critic, historian and theatre scholar and Vice President of the Association Internationale des Critiques de Théâtre. She was a member of the Jury from the third to the tenth editions, and has played a fundamental role

профессиональную деятельность кандидата в целом, победитель выбирается по совокупности его творческих достижений из числа выдающихся деятелей международного театра, рассматриваемого во всех его формах и проявлениях. Европейская премия «Театральная реальность» присуждается вместе с Европейской Театральной Премией с третьей церемонии награждения. Она направлена на содействие развитию новых тенденций и инициатив в европейском театре во всех его жанрах, формах и проявлениях.

Помощь жюри в выборе кандидатов на Европейскую премию «Театральная реальность» оказывает Совет, состоящий из 400 участников, в который входят члены организаций-партнеров Премии (Союз театров Европы, Международная Ассоциация театральных критиков, Международный театральный институт ЮНЕСКО, Европейская Ассоциация фестивалей, Европейская театральная конвенция и Европейский Союз театральных школ и академий), лауреаты Европейской Театральной Премии прошлых лет, бывшие члены жюри, а также представители крупнейших фестивалей и театров, учреждений культуры, критики и журналисты ведущих европейских изданий. Сегодня в дни проведения Европейской Театральной Премии, спустя тридцать лет после своего учреждения, Премия может проанализировать свою историю, мотивы и причины своего рождения и свое будущее. В этом смысле выбор лауреатов – Валерия Фокина (XVII ETP) и Нурии Эспер (Специальная премия) – отдает должное двум, достойным подражания мастерам театра и в то же время работе, проведенной жюри в течение последних десяти лет присуждения Премии. В те годы выдающиеся члены жюри способствовали развитию и распространению Европейской Театральной Премии. Среди них я хотел бы упомянуть тех, кто внес существенный вклад и которых больше нет с нами. Ренцо Тянь, постоянный секретарь жюри, начиная с Первой ЕТП, чье огромное душевное равновесие, организационные навыки, такт и глубокие знания театра, сделали эту премию однозначно самой престижной культурной событий в Европе. В те же годы особый вклад внес учёный, известный критик Франко Куадри, который смог предложить достойный стимул и мотивацию современному театру. Ф. Куадри был членом жюри с Третьей Европейской Театральной Премии и Председателем жюри XIII и XIV Европейской Театральной Премии, которая состоялась в Санкт-Петербурге в 2011 году. Хотел бы отметить Татьяну Прокурниковой, критика, историка и театрального ученого, вице-президента Международной Ассоциации театральных критиков. Она была членом жюри с третьего до десятого

considéré sous ses différentes formes, articulations et expressions. Depuis la troisième édition du Prix a également lieu l'attribution du PERT, issu de la volonté d'encourager les tendances et les initiatives du théâtre européen, sans limites de genre en ce qui concerne les spectacles ni de rôles dans les productions théâtrales. Le Jury du Prix Europe Réalités Théâtrales est assisté et aidé, pour la sélection des candidats, d'un Conseil consultatif formé de 400 participants, dont font partie les Organismes Associés au Prix (Union des Théâtres de l'Europe, Association Internationale des Critiques de Théâtre, Institut International du Théâtre UNESCO, European Festivals Association, European Theatre Convention et Europe: Union of Theatre Schools and Academies), les lauréats des éditions précédentes du Prix, des critiques, des journalistes, des directeurs de théâtre et de festival, ainsi que des représentants d'institutions culturelles. Arrivé à sa XVIIe édition, plus de trente ans après sa création, le Prix Europe pour le Théâtre peut déjà reconstruire son existence, son histoire et ses motivations, les raisons de sa naissance et son avenir. Dans cet esprit, le choix des deux lauréats, Valery Fokin (XVIIe PET) et Nuria Espert (Prix Spécial), veut rendre hommage à deux artistes exemplaires et, en même temps, rappeler le travail accompli par le Jury durant les dix premières éditions du Prix. Les années pendant lesquelles on parlait déjà de Valery Fokin et Nuria Espert ont été celles où des jurés à la forte personnalité ont contribué à la croissance et à la promotion du Prix Europe pour le Théâtre. De tous, je veux me souvenir de quelques-uns, dont les contributions ont été déterminantes, qui aujourd'hui ne sont plus des nôtres : Renzo Tian, Secrétaire permanent du Jury depuis sa première édition, qui avec un grand équilibre, sa capacité d'organisation, une bonne diplomatie, alliés à une profonde connaissance du théâtre, a su donner une empreinte qui a fait de ce prix l'un des plus prestigieux rendez-vous culturels européens. Toujours durant ces années-là, la contribution de Franco Quadri, un spécialiste, un critique renommé et également un homme qui a su stimuler le théâtre contemporain et lui apporter des élans productifs, a particulièrement marqué notre travail. Quadri a été membre du Jury à partir de la troisième édition et l'a présidé lors des XIIIe et XIVe éditions. Cette dernière se déroula justement à Saint-Pétersbourg. C'étaient aussi les années de Tatiana Proskournikova. Critique, historienne et spécialiste de théâtre, vice-présidente de l'Association Internationale des Critiques de

edizione del Premio viene assegnato anche il PERT, ispirato dalla volontà di incoraggiare tendenze ed iniziative del teatro europeo, senza limitazioni di genere riguardo agli spettacoli e di ruoli nelle produzioni teatrali. La Giuria del Premio Europa Realtà Teatrali è assistita e aiutata, per la selezione dei candidati da una Consulta con 400 partecipanti, di questa fanno parte gli Organismi Associati al Premio (Union des Théâtres de l'Europe, Association Internationale des Critiques de Théâtre, International Theatre Institute UNESCO, European Festivals Association, European Theatre Convention e Europe: Union of Theatre Schools and Academies), i premiati delle passate edizioni del Premio, critici, giornalisti, direttori di teatro e di festival, rappresentanti di istituzioni culturali. Giunto alla XVII edizione, a più di trent'anni dalla sua nascita, il Premio Europa per il Teatro può già ripensare se stesso, la sua storia e le sue motivazioni, le ragioni della sua nascita ed il suo futuro. In questo senso la scelta dei due premiati, Valery Fokin (XVII PET) e Nuria Espert (Premio Speciale), vuole rendere omaggio a due artisti esemplari e, allo stesso tempo, ricordare il lavoro svolto dalla Giuria durante le prime dieci edizioni del Premio. Gli anni nei quali si parlava già di Valery Fokin e Nuria Espert sono stati gli stessi in cui giurati di forte personalità hanno contribuito alla crescita e alla promozione del Premio Europa per il Teatro. Tra tutti, voglio ricordarne alcuni, i cui contributi sono stati determinanti, che oggi non sono più con noi: Renzo Tian, Segretario permanente di Giuria sin dalla prima edizione il quale, con grande equilibrio, capacità organizzative, giusta diplomazia ed una profonda conoscenza del teatro, ha saputo dare un'impronta che ha reso questo premio uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali europei. Sempre in quegli anni, dava un'impronta precisa al nostro lavoro il contributo di Franco Quadri, studioso, critico di fama, ed anche uomo che ha saputo dare notevoli stimoli e spinte produttive al teatro contemporaneo. Quadri è stato in Giuria dalla terza edizione e l'ha presieduta nella XIII e XIV edizione. Quest'ultima si svolse proprio a San Pietroburgo. Erano anche gli anni di Tatiana Proskournikova, critica, storica e studiosa di teatro e vice Presidente dell'Association Internationale des Critiques de Théâtre. Membro di Giuria dalla terza alla decima edizione, ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della scena russa oltre cortina ed anche in anni più recenti. Tatiana Proskournikova, da tempo aveva indicato Valery Fokin come

in bringing Russia past the curtain, in recent years as well. Tatiana Proskouriukova had for some time pointed to Valery Fokin as a possible future candidate for the Europe Theatre Prize, because of his approach to the scene. And from the same decade, one cannot forget José Monleón, his style and political sensibilities. He was a member of the Jury for the Prize since the third edition, founder of the magazine *Primer Acto* and Director of the Institute of the Mediterranean Theater, an institution with a fundamental role in bringing out, promoting and uniting artists from the south, linking the two shores of the Mediterranean and succeeding in giving visibility to theatres considered to be minorities in political or geographical terms. Monleón had previously supported a proposal to recognize Nuria Espert, who is now being honoured with the Special Prize. She is a prominent Mediterranean personality on the European scene for her multifaceted role as a woman catalyst in civil and political struggles and as a great actress and director. Valery Fokin is receiving the XVII Europe Theatre Prize for the versatility of his work, his eclecticism, his human qualities and his complete dedication to mastering a theatre profession in which working on the full growth of the actor is central, including ongoing cultural, interior and spiritual enrichment. Today the awarding of these prizes allows us to rediscover the artistic, cultural and political coordinates that we risked losing. A look toward the past can therefore help us to get moving again, by reminding us of the work of artists, scholars, organizers and critics who fought for an open European theatre able to overcome every barrier and prejudice. By remembering those who, thirty years ago, succeeded in plotting new courses, today we reward those who followed, on the path of scrupulousness, sensitivity and commitment, of those coordinates that will culturally re-ground Europe today. The prizes awarded this year therefore aim to be an auspice of continuity. The hope provided by the quality and maturity of a new scene are clearly visible in the choice of the winners of the Europe Prize Theatrical Realities division. The Jury of the Europe Prize Theatrical Realities awards the XV EPTR to Belgium's Sidi Larbi Cherkaoui, a candidate since 2007, to the Swedish company Cirkus Cirkör, a candidate since 2008, to Frenchman Julien Gosselin, candidate since 2017, to Poland's Jan Klata, candidate since 2008,

присуждения и сыграла важнейшую роль в продвижении русского театра в различных странах. Татьяна Проскурникова в течение нескольких лет называла Валерия Фокина в качестве возможного будущего кандидата на Европейскую Театральную Премию. Нельзя не отметить стиль и политические пристрастия Хосе Монлеона. Он был членом жюри Третьей Европейской Театральной Премии, основателем журнала *Primer Acto* и директором Международного института Средиземноморского театра, учреждения, сыгравшего важнейшую роль в привлечении, продвижении и объединении деятелей театра юга Европы, установлении связи между двумя берегами Средиземного моря и сделал замечательные театры, которые не были известны по политическим или географическим причинам. Хосе Монлеон поддерживал предложение отдать должное Нурии Эспер, которая в этом году удостоена Специальной премии. Она является выдающейся личностью европейского театра, благодаря ее многогранной роли женщины-катализатора в гражданской и политической борьбе и в качестве великой актрисы и режиссера. Валерий Фокин удостоен XVII Европейской Театральной Премии за разносторонность своей работы, свою эклектичность, человеческие качества и полную преданность театральной профессии, главным в которой является работа над раскрытием актера, включая непрерывное культурное, внутреннее и духовное обогащение. Сегодня присуждение этих премий позволяет нам вновь установить художественные, культурные и политические координаты, которые мы могли утратить. Поэтому взгляд в прошлое может помочь нам продолжать движение вперед, помня о работе режиссеров и артистов, ученых, организаторов и критиков, которые боролись за открытый европейский театр, способный преодолеть все барьеры и предрассудки. Вспоминая тех, кто тридцать лет назад смог проложить новые направления развития, сегодня мы награждаем тех, кто последовал по пути добросовестности, чуткости и преданности театру, кто сегодня закладывает новое культурное основание Европы. Таким образом, присужденные в этом году, должны обеспечить непрерывность. Надежда, которую дарит нам качество и зрелость нового театра, четко ощущается в выборе лауреатов Европейской Премии «Театральная реальность». Жюри Европейской Премии «Театральная реальность» присуждает XV Премию: Сиди Ларби Шеркауи (Бельгия), кандидату с 2007 года, компании Cirkus Cirkör (Швеция), кандидату с 2008 года, Жюльену Госселину (Франция), кандидату с 2017 года, Яну Кляте (Польша), кандидату с 2008 года, Мило Рай (Швейцария), кандидату с 2017

Théâtre, membre du Jury de la IIIe à la Xe édition, elle a joué un rôle fondamental dans la diffusion de la scène russe derrière le rideau de fer et même durant les années plus récentes. Tatiana Proskournikova avait depuis longtemps signalé Valery Fokin, comme éventuel futur candidat au Prix Europe pour le Théâtre, pour son approche de la scène. Durant la décennie mentionnée auparavant, il est impossible d'oublier la personnalité, le style et la sensibilité politique de José Monleón, membre du Jury du Prix depuis la troisième édition, fondateur de la revue *Primer Acto* et Directeur de l'Institut du Théâtre de la Méditerranée, une institution fondamentale pour réunir, faire émerger et distribuer des artistes du sud, en reliant les deux rives de la Méditerranée et en réussissant à donner de la visibilité à des théâtres jugés minoritaires pour des raisons politiques ou géographiques. Monleón avait déjà alors soutenu la proposition d'une récompense, qui arrive maintenant avec le Prix Spécial, à Nuria Espert, une éminente personnalité méditerranéenne de toute la scène européenne en raison de son rôle polyédrique de femme animatrice de luttes civiles et politiques, de grande actrice et metteur en scène. Valery Fokin reçoit le XVIIe Prix Europe pour le Théâtre pour la nature polyédrique de son travail, son éclectisme, ses qualités humaines et un dévouement total visant à perfectionner un métier dans lequel le travail sur la pleine croissance de l'acteur s'avère central, avec un enrichissement culturel, intérieur et spirituel constant de celui-ci. Aujourd'hui, l'attribution de ces prix nous permet de retrouver des coordonnées artistiques, culturelles et politiques qui risquaient de se perdre. Regarder en arrière peut donc nous aider à repartir en nous rappelant du travail des artistes, spécialistes, organisateurs et critiques qui se sont battus pour un théâtre européen ouvert et capable de surmonter toutes les barrières et tous les préjugés. En nous souvenant de ceux qui ont su tracer de nouvelles voies il y a trente ans, nous récompensons aujourd'hui des personnes qui ont suivi, sur le chemin de la rigueur, de la sensibilité et de l'engagement, des coordonnées sur lesquelles nous pouvons refonder, aujourd'hui encore, l'Europe de la Culture. Les prix décernés cette année aspirent donc à la continuité tandis que les espoirs suscités par la qualité et la maturité d'une nouvelle scène sont particulièrement évidents dans le choix des lauréats de la section Réalités Théâtrales Européennes. Le Jury du Prix Europe Réalités Théâtrales a décerné le XVe PERT au Belge Sidi Larbi Cherkaoui candidat depuis 2007, à la compagnie suédoise

possibile futuro candidato al Premio Europa per il Teatro, per il suo approccio alla scena. Nel decennio ricordato avanti, non si può dimenticare la figura, lo stile e la sensibilità politica di José Monleón, membro della Giuria del Premio sin dalla terza edizione, fondatore della rivista *Primer Acto* e Direttore dell'Istituto del Teatro del Mediterraneo, istituzione con un ruolo fondamentale nel riunire, fare emergere e distribuire artisti del sud, collegando le due sponde Mediterraneo e riuscendo a dare visibilità a teatri considerati minoritari per ragioni politiche o geografiche. Monleón aveva già allora sostenuto la proposta di un riconoscimento, che arriva adesso con il Premio Speciale, a Nuria Espert, personalità mediterranea di rilievo in tutta la scena europea per il suo ruolo poliedrico di donna animatrice di battaglie civili e politiche, grande attrice e regista. Valery Fokin riceve il XVII Premio Europa per il Teatro per la poliedricità del suo lavoro, il suo eclettismo, le sue qualità umane ed una completa dedizione nel perfezionare un mestiere del teatro nel quale è centrale un lavoro sulla piena crescita dell'attore che comprende un suo continuo arricchimento culturale, interiore e spirituale. Oggi l'assegnazione di questi riconoscimenti ci consente di ritrovare delle coordinate artistiche, culturali e politiche che rischiavamo di smarrire. Uno sguardo al passato può aiutarci dunque a ripartire ricordandoci del lavoro di artisti, studiosi, organizzatori e critici che si sono battuti per un teatro europeo aperto e capace di superare ogni barriera e pregiudizio. Ricordando chi, trent'anni orsono, ha saputo tracciare percorsi nuovi, si premia oggi chi ha seguito, sulla via del rigore, della sensibilità e dell'impegno, delle coordinate sulle quali si può rifondare, ancora oggi, l'Europa della Cultura. I premi assegnati quest'anno vogliono essere perciò un auspicio di continuità e le speranze date dalla qualità e maturità di una nuova scena, sono ben evidenti nella scelta dei premiati della sezione Realtà Teatrali Europee. La Giuria del Premio Europa Realtà Teatrali ha assegnato il XV PERT al belga Sidi Larbi Cherkaoui candidato dal 2007, alla compagnia svedese Cirkus Cirkör candidata dal 2008, al francese Julien Gosselin candidato dal 2017, al polacco Jan Klata candidato dal 2008, allo svizzero Milo Rau candidato dal 2017 e al portoghese Tiago Rodrigues candidato dal 2017. Rivolgo un sentito ringraziamento al Paese che ci ospita e ci sostiene nelle persone del Governatore della Città di San Pietroburgo e del Ministro della Cultura della Federazione Russa; a Sergej Shub per la ferma volontà di aver proposto

to Switzerland's Milo Rau, candidate since 2017, and to Portugal's Tiago Rodrigues, candidate since 2017. I express my heartfelt thanks to the country that hosts us and supports us, represented the Governor of the City of Saint Petersburg and the Minister of Culture of the Russian Federation; to Sergej Shub for resolutely proposing bringing this edition of the Prize back to St. Petersburg; and to the staff of the Baltic House Theatre-Festival for their expert work. This event confirms and reinforces the already strong bond with Russia and its theatre. In 1990, for the third edition of the Europe Prize, the first Europe Prize Theatrical Realities was awarded to Anatoly Vasiliev; in 2000 Lev Dodin won the VIII Europe Theatre Prize. At that memorable event, the then Minister Mikhail Shvydkoy honoured me with the Pushkin medal; in 2011 the proposal was made to bring the event to St. Petersburg, with funding from the Governorate of the City and from the Russian Government. It was an unforgettable year for the Prize. The Special Prize was awarded to Yuri Lyubimov, and Andrey Moguchy was given a prize in the Theatrical Realities division. Moguchy was also the creator of the awards ceremony, which became a true poetic moment of great theatre. In the most recent XIV edition, the Europe Prize Theatrical Realities was awarded to, among others, Kirill Serebrennikov. The connection between Russia and the Europe Prize, therefore, is a strong one, and has grown stronger over time. It is no coincidence, then, that the division Returns, which hosts productions by artists awarded in previous editions, will include a modern *Hamlet* by Lev Dodin and three performances by Andrey Moguchy: the disturbing *Alice*, the spectacular *The Governor* and the awe-inspiring *The Storm*. Valery Fokin will appear with two works: the eternal *Schweik* and the magical *Masquerade*, while Nuria Espert will perform a monologue created specifically for this edition of the Prize, taken from Federico García Lorca, entitled *Noche Lorquiana*. The winners of the EPTR are also presenting very interesting performances worth watching closely: Sidi Larbi Cherkaoui offers the fluid and multi-faceted choreographed performance *Puz/zle*, the Swedish Cirkus Cirkör present excerpts from their 'dangerous' show *Limits*, Jan Klata will appear with a spectacular 'naïf' version of Henrik Ibsen's *An Enemy of the People*, Tiago Rodrigues presents two experimental

года и Тьяго Родригесу (Португалия), кандидату с 2017 года. Я выражаю сердечную благодарность стране, которая принимает и поддерживает нас, Правительству Санкт-Петербурга и Министерству культуры Российской Федерации; Сергею Шубу за настоятельное предложение снова провести это присуждение в Санкт-Петербурге и сотрудникам Театра-фестиваля «Балтийский дом» за их отличную работу. Это событие подтверждает и укрепляет и без того прочную связь ЕТП с Россией и российским театром. В 1990 году, когда проходила Третья Европейская Театральная Премия, Первая Европейская премия «Театральная реальность» была вручена Анатолию Васильеву; в 2000 году Лев Додин стал лауреатом VIII Европейской Театральной Премии. На этом памятном событии в то время Министр культуры России Михаил Швыдкой наградил меня Пушкинской медалью. В 2011 году было выдвинуто предложение о проведении мероприятия в Санкт-Петербурге при финансовой поддержке Губернатора города и Правительства России. Это был незабываемый год для Премии. Специальная премия была присуждена Юрию Любимову, а Андрею Могучему была вручена Европейская Премия «Театральная реальность». Могучий также был режиссером Церемонии награждения, которая стала истинным праздником великого театра. В 2017 году XIV Европейская Премия «Театральная реальность» была присуждена, в частности, Кириллу Серебренникову. Таким образом, существует прочная связь, усиливающаяся со временем, между Россией и Европой. Неслучайно, что в программа «Возвращения», в которой представлены постановки лауреатов прошлых лет, в этом году включает в себя современного «Гамлета» Льва Додина и три спектакля Андрея Могучего: волнующую «Алису», зрелищного «Губернатора» и впечатляющую «Грозу». Валерий Фокин представит две работы: вечного «Швейка» и фееричный «Маскарад», в то время как Нурия Эспер исполнит моноспектакль, созданный специально для этого присуждения Премии, по произведениям Федерико Гарсия Лорки под названием *Noche Lorquiana* («Лоркианская ночь»). Победители Европейской премии «Театральная реальность» также представляют очень интересные спектакли, достойные внимания: Сиди Ларби Шеркауи предлагает изящный и разноплановый хореографический спектакль *Puz/zle* («Пазл»), шведский Cirkus Cirkör представляет отрывки из своего «опасного» шоу «Границы», Ян Клята – зрелищную «наивную» версию пьесы Генрика Ибсена «Враг народа», Тьяго Родригес представляет две экспериментальные работы, настолько же

Cirkus Cirkör candidate depuis 2008, au Français Julien Gosselin candidat depuis 2017, au Polonais Jan Kłata candidat depuis 2008, au Suisse Milo Rau candidat depuis 2017 et au Portugais Tiago Rodrigues candidat depuis 2017. Je remercie de tout cœur le pays qui nous accueille et nous soutient en la personne du Gouverneur de la Ville de Saint-Pétersbourg et du Ministre de la Culture de la Fédération Russe; Sergueï Shub pour la ferme volonté d'avoir proposé cette édition du Prix en le ramenant à Saint-Pétersbourg ; l'équipe du Baltic House Theatre-Festival pour sa collaboration compétente. Cette occasion confirme et renforce le lien déjà fort avec la Russie et son théâtre. Lors de la troisième édition du Prix Europe, en 1990, le 1er Prix Europe Réalités Théâtrales a été remis à Anatoli Vassiliev. Lev Dodin remporta le VIIIe Prix Europe pour le Théâtre en 2000, ce fut une édition mémorable à laquelle participait également le Ministre de l'époque Mikhail Shvidkoi qui m'offrit la médaille Pouchkine. En 2011, nous reçumes la proposition d'amener l'événement à Saint-Pétersbourg, avec le financement du Gouvernorat de la Ville et du Gouvernement Russe. Ce fut une édition inoubliable. À cette occasion, Yuri Lyubimov reçut un Prix Spécial et Andreï Moguchi un prix dans la section Réalités Théâtrales Européennes. Moguchi fut également le créateur de la cérémonie de remise des prix qui devint, entre ses mains, un véritable moment poétique de grand théâtre. Durant la dernière édition, le XIVe Prix Europe Réalités Théâtrales a été décerné, entre autres, à Kirill Serebrennikov. Par conséquent, le lien entre le Prix Europe et la Russie est solide et s'est consolidé au fil du temps. Ce n'est donc pas un hasard si cette année la section Retours, qui accueille des productions d'artistes récompensés dans des éditions précédentes, prévoit un *Hamlet* moderne de Lev Dodin et trois spectacles d'Andreï Moguchi : l'inquiétant *Alice*, le spectaculaire *Le Gouverneur* et le majestueux *L'Orage*. Valery Fokin sera sur scène avec deux pièces : l'éternelle *Chvěik* et la magique *Mascarade*, tandis que Nuria Espert montera sur les planches dans un monologue spécialement créé pour cette édition du Prix, tiré de Federico García Lorca, et intitulé *Noche Lorquiana*. Les lauréats de la section PERT présentent eux aussi des spectacles extrêmement intéressants à suivre attentivement : Sidi Larbi Cherkaoui propose la performance chorégraphique fluide aux multiples facettes *Puz/zle*, le Cirkus Cirkör suédois présente des extraits de son « dangereux » spectacle *Limits*, Jan Kłata monte sur scène avec une version spectaculaire et naïve d'*Un Ennemi du*

questa edizione del Premio riportandolo a San Pietroburgo; allo staff del Baltic House Theatre-Festival per la competente collaborazione. L'occasione conferma e rinsalda il già forte legame con la Russia e il suo teatro. Nella terza edizione del Premio Europa, era il 1990, il I Premio Europa Realtà Teatrali venne assegnato ad Anatolij Vassiliev; nel 2000 Lev Dodin si aggiudicò l'VIII Premio Europa per il Teatro, fu un'edizione memorabile nella quale era presente l'allora Ministro Mikhail Shvidkoi che mi omaggiò della medaglia Puskin; nel 2011 giunse poi la proposta di portare l'evento a San Pietroburgo, col finanziamento del Governatorato della Città e del Governo Russo. Fu un'edizione indimenticabile. In quell'occasione fu conferito un Premio Speciale a Yuri Lyubimov e ad Andrej Moguchy un premio nella sezione Realtà Teatrali Europee. Moguchy fu anche il creatore della cerimonia di consegna dei premi che in mano sua divenne un vero, poetico, momento di grande teatro. Nella scorsa edizione il XIV del Premio Europa Realtà Teatrali è stato assegnato tra gli altri, a Kirill Serebrennikov. Il legame tra il Premio Europa e la Russia, è dunque forte e consolidato nel tempo. Non è un caso allora se quest'anno la sezione Ritorni, che ospita produzioni di artisti premiati in edizioni precedenti, prevede un moderno *Hamlet* di Lev Dodin e tre spettacoli di Andrej Moguchy: l'inquietante *Alice*, lo spettacolare *The Governor* e il maestoso *The Storm*. Valery Fokin sarà in scena con due lavori: l'eterno *Schweik* e il magico *Masquerade*, mentre Nuria Espert si esibirà in un monologo creato appositamente per questa edizione del Premio, tratto da Federico García Lorca, dal titolo *Noche Lorquiana*. Anche i premiati della sezione PERT presentano spettacoli di notevole interesse da seguire con molta attenzione: Sidi Larbi Cherkaoui propone la fluida quanto sfaccettata performance coreografica *Puz/zle*, lo svedese Cirkus Cirkör presenta degli estratti dal loro 'pericoloso' spettacolo *Limits*, Jan Kłata va in scena con una versione spettacolare e 'naïf' di *An enemy of the people* di Henrik Ibsen, Tiago Rodrigues presenta due lavori sperimentali, 'semplici' nell'allestimento quanto efficaci negli esiti: *Sopro e By Heart*, Rodrigues anima inoltre il work in progress *Burning the flag*. Completano gli eventi e i lavori della manifestazione, il 29° congresso dell'Association Internationale des Critiques de Théâtre con incontro dal tema "Performing Arts: Freedom and (in)tolerance" e l'annuncio del settantesimo anniversario della

works, as 'simple' in stage settings as they are effective in their results: *Sopro* and *By Heart*, as well as bringing to life the work in progress *Burning the Flag*. Completing these events and works is the 29th Congress of the Association Internationale des Critiques de Théâtre with a summit entitled "Performing Arts: Freedom and/ (in)tolerance", as well as the announcement of the 70th anniversary of the foundation of the UNESCO International Theatre Institute. This year, for the VII Cultural Forum, the host country of honour is Italy, which will be represented by, among other things, a performance by Toni Servillo as actor and director: Jouvets' *Elvira*, produced by the Piccolo Teatro – Teatro d'Europa, in Milan, a side event to the Prize. I thank the Cultural Forum: in 2013 I was a guest of honour alongside Lev Dodin, and I was able to see the importance of the event. We are honored that the Forum welcomes us this year as a leading event among theatrical performances. Finally, I would like to thank the Jury for the EPTR, the Advisory Committee for the Prize, the associated bodies for the Prize and our staff for their commitment and unwavering enthusiasm. Finally, we mentally embrace for all those who over the years have believed and continue to believe in our event and in the Europe of men and culture. To all of us, a bit worn out today by the crises of the theatre, a return to St. Petersburg appears as the materialization of a new city among the Invisible Cities imagined by Italo Calvino: the Theatre-City, a fantastic and miraculous place where there is no crisis of the *performing arts* and of theatrical culture, a vast carefree place to explore by walking into the city's many performance spaces, becoming part of an enviable public that we imagine comes from every age, like the figures that appear in Sokurov's '*Russian Ark*': a place to continue living and even to dream of the things we love.

«простые» по своему художественному оформлению, насколько эффективные по своим результатам: «Дыхание» и «Наизусть», а также эскиз «Сожжение флага». Завершает эти мероприятия заседание XXIX Конгресса Международной Ассоциации театральных критиков, основная тема которого «Исполнительские искусства: свобода и (не)/ толерантность», а также доклад о 70-й годовщине создания Международного театрального института ЮНЕСКО. В этом году страной-гостем VII Санкт-Петербургского международного культурного форума является Италия, которая будет представлена, в том числе, спектаклем «Эльвира» по пьесе Луи Жуве режиссера и актера Тони Сервилло Пикколо-Театро ди Милано - Театра Европы. Данный спектакль станет дополнительным мероприятием программы Премии. Я благодарю Культурный форум, почетным гостем которого я был в 2013 году (вместе с Львом Додиным), тогда я смог увидеть всю значимость этого события. Для нас большая честь, что Форум приветствует нас в этом году как ведущее событие секции «Театр». Наконец, я хотел бы поблагодарить жюри Европейской премии «Театральная реальность», Консультативный комитет по присуждению Премии, ассоциированные органы Премии и наших сотрудников за их приверженность делу и неиссякаемый энтузиазм. Наконец, мы мысленно обнимаем всех тех, кто многие годы верил и продолжает верить в Европейскую Театральную Премию и в Европу, объединяющую людей и культуры. Для всех нас, немногих уставших сегодня от кризиса театра, возвращение в Санкт-Петербург представляется материализацией нового города среди «Невидимых городов», существующих в воображении современного итальянского писателя Итalo Кальвино: Город-Театр, фантастическое и чудесное место, где нет кризиса исполнительских искусств и театральной культуры, здесь огромное пространство для изучения искусства во время прогулок по многочисленным театрам города, где можно стать частью вызывающей зависти публики, которая, как мы можем вообразить, приходит из любого века подобно фигурам, появляющимся в фильме «Русский ковчег» Александра Сокурова. Место, где можно продолжать жить и мечтать о том, что мы любим.

Peuple de Henrik Ibsen, Tiago Rodrigues présente deux œuvres expérimentales, « simples » dans leur conception mais efficaces dans leurs résultats : *Sopro* et *By Heart*. Rodrigues anime en outre le travail en cours *Burning the flag*. Les événements et les travaux de la manifestation sont complétés par le 29e congrès de l'Association Internationale des Critiques de Théâtre avec un colloque sur le thème « Arts de la Scène : Liberté et/ (in) tolérance » et l'annonce du 70e anniversaire de la fondation de l'Institut International du Théâtre UNESCO. Cette année, durant le VII Forum de la Culture, le pays invité d'honneur est l'Italie qui sera présente, entre autres, avec un spectacle de Toni Servillo sous la double casquette de metteur en scène et d'acteur : *Elvire Jouvet 40* d'après Jouvet, produit par le Piccolo Teatro – Teatro d'Europa de Milan, un événement collatéral du Prix. Je remercie le Forum de la Culture : j'en ai été un invité d'honneur en compagnie de Lev Dodin en 2013 et j'ai pu constater l'importance de cet événement. Nous sommes flattés que le Forum nous accueille cette année comme événement de première importance parmi les manifestations théâtrales. Pour finir, je souhaite remercier le Jury du PERT, le Comité consultatif du Prix, les organismes associés au Prix et notre équipe pour leur dévouement et leur enthousiasme de toujours. Une accolade idéale enfin à tous ceux qui au fil des ans ont cru et continuent de croire en notre manifestation et en une Europe des hommes et de la culture. À nous tous, aujourd'hui un peu usés par les crises du théâtre, un retour à Saint-Pétersbourg apparaît comme la matérialisation d'une nouvelle ville parmi les Villes invisibles imaginées par Italo Calvino: la Ville-théâtre, un lieu fantastique et miraculeux où l'on ne vit pas la crise des arts de la scène et de la culture théâtrale, une vaste oasis à découvrir en entrant dans les nombreuses salles de la ville, en nous mêlant à un public enviable que nous aimons imaginer de toutes les époques, comme les personnages qui apparaissent dans *l'Arche russe* de Sokourov: un lieu pour continuer à vivre et aussi à rêver les choses que nous aimons.

fondazione dell'International Theatre Institute UNESCO. In quest'anno, nel VII Forum della Cultura, il paese ospite d'onore è l'Italia che sarà presente, tra l'altro, con uno spettacolo di Toni Servillo in veste di regista e attore: *Elvira*, da Jouvet, prodotto dal Piccolo Teatro – Teatro d'Europa, di Milano: è un evento collaterale del Premio. Ringrazio il Forum della Cultura: nel 2013 ne sono stato, accanto a Lev Dodin, un ospite d'onore e ho potuto constatare l'importanza dell'evento. Siamo onorati che quest'anno il Forum ci accolga come avvenimento di punta tra le manifestazioni teatrali. Infine desidero ringraziare la Giuria del PERT, il Comitato consultivo del Premio, gli organismi associati al Premio e il nostro staff per l'impegno e l'entusiasmo di sempre. Un abbraccio ideale infine a tutti coloro che negli anni hanno creduto e continuano a credere alla nostra manifestazione e ad un'Europa degli uomini e della cultura. A tutti noi, oggi un po' usurati dalle crisi del teatro, un ritorno a San Pietroburgo ci appare come il materializzarsi di una nuova città tra le Città invisibili immaginate da Italo Calvino: la Città-teatro, un luogo fantastico e miracoloso dove non si vivono la crisi delle *performing arts* e della cultura teatrale; una vasta zona felice da scoprire entrando nelle molte sale della città, mischiandoci ad un pubblico invidiabile che ci piace immaginare di ogni epoca, come le figure che compaiono nell'*Arca Russa* di Sokurov: un luogo per continuare a vivere ed anche sognare le cose che amiamo.

EXTRACT OF PRIZE RULES

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИИ

The Europe Theatre Prize was presented in 1986 as a pilot project in the field of theatre (its first edition took place in 1987) of the European Commission. Since 2002, the Prize has been recognised by the European Parliament and Council as a "European cultural interest organisation". Its aims are to promote the knowledge and spread of drama throughout Europe, to advance the development of cultural relationships and to enrich the collective European consciousness. Furthermore, the activity of Europe Theatre Prize is also that of constantly diffusing and promoting the European culture in the field of live performance through interdisciplinary, integration and cooperation between theatre and other arts. The Europe Theatre Prize is awarded to personalities or theatrical institutions (theatres, companies) that have mostly contributed to the realization of cultural events which have promoted understanding and the exchange of knowledge between peoples. The prize is awarded to the career and the winner is chosen for the whole of his artistic path among notable personalities of international theatre considered in all its different forms, articulations and expressions. The XVII Europe Theatre Prize is awarded by the Europe Theatre Prize, the collaborative Advisory Board and the hosting country. The Europe Prize Theatrical Realities has been awarded alongside the Europe Theatre Prize since its third edition. The Europe Prize Theatrical Realities is aimed at encouraging trends and initiatives in European drama, considered in all its different forms, articulations and expressions. The choice should take account of the candidate's complete work, of its innovative character and originality. The Prize may be awarded to a company, an artistic ensemble, a theatre, or a single artist. Since its second edition, the Jury of Europe Prize Theatrical Realities has indicated that the Prize should be an opportunity for meeting and confrontation between different modes of expression of European theatre. The choice should also take into consideration, over the years, the different geographical areas. Both prizes must be collected personally by the winners during the Prize-giving ceremony which will take place at the end of Prize events, failure to do this will be the forfeiture of the pecuniary share of the award. The amount of the Prizes is established from edition to edition. The XVII Europe Theatre Prize is 15 thousand Euros. The XV Europe Prize Theatrical Realities is

Европейская Театральная Премия была учреждена в 1986 году в качестве пилотного проекта Европейской комиссии в области театра (ее первое присуждение состоялось в 1987 году). С 2002 года Премия была признана Европейским парламентом и Советом Европы как «Организация, действующая в интересах европейской культуры». Цели Премии – продвижение знаний и распространение драматического искусства в Европе, активное развитие культурных связей и обогащение общеевропейского сознания. Деятельность Европейской Театральной Премии также заключается в постоянном распространении и продвижении европейской культуры в области исполнительских искусств через междисциплинарную интеграцию. Европейская Театральная Премия присуждается деятелям искусства или театральным коллективам, которые внесли значительный вклад в реализацию культурных проектов, направленных на улучшение взаимопонимания и обмена знаниями между народами. Премия отмечает профессиональную деятельность кандидата в целом, победитель выбирается по совокупности его творческих достижений из числа выдающихся деятелей международного театра, рассматриваемого во всех его формах и проявлениях. XVII Европейская Театральная Премия присуждается совместно с Консультативным советом и принимающей страной. Европейская премия «Театральная реальность» присуждается вместе с Европейской Театральной Премией с третьей церемонии награждения. Она направлена на содействие развитию новых тенденций и инициатив в европейском театре во всех его формах и проявлениях. Отбор кандидатов производится на основании совокупности работ, их инновационного характера и самобытности. Премия может быть вручена театру, художественному коллективу или творческому деятелю. На второй церемонии вручения Европейской премии «Театральная реальность» членами жюри было принято решение о том, что Премия должна предоставлять возможность встречи и обсуждения различных выразительных средств европейского театра. При выборе кандидатур должно уделяться внимание различным географическим регионам. Лауреаты должны лично присутствовать на церемонии вручения Европейской Театральной Премии, которая завершает мероприятия. В случае неисполнения этого требования лауреат теряет право на получение денежного эквивалента Премии, которое каждый раз устанавливается при присуждении. XVII Европейская Театральная Премия составляет 15 тысяч

Le Prix Europe pour le Théâtre a été présenté en 1986 en tant que programme pilote de la Commission européenne dans le domaine du théâtre et sa première édition a eu lieu en 1987. En 2002, il a été reconnu par le Parlement et le Conseil européen comme « organisation d'intérêt culturel européen ». Le Prix Europe pour le Théâtre a pour but de promouvoir la connaissance et la diffusion de l'art théâtral en Europe, en contribuant ainsi au développement des rapports culturels et au renforcement de la conscience européenne. Le Prix réalise également une activité permanente de diffusion et la promotion de la culture européenne en encourageant, dans le cadre du spectacle vivant, l'interdisciplinarité, l'intégration et la coopération entre le théâtre et les autres arts. Le Prix Europe pour le Théâtre est décerné aux personnalités ou aux institutions théâtrales (théâtres ou compagnies) qui ont contribué davantage à la réalisation d'événements culturels déterminants pour la compréhension et la connaissance réciproques des peuples. C'est un prix à la carrière et le lauréat est choisi pour l'ensemble de son parcours artistique, parmi des personnalités de premier plan du théâtre international, considéré dans ses différentes formes, articulations et expressions. Le XVIIe Prix Europe pour le Théâtre est décerné par le Prix Europe et le Conseil Consultatif qui collabore avec celui-ci et le pays hôte. À cette distinction s'ajoute depuis la IIIe édition le Prix Europe Réalités Théâtrales, inspiré par la volonté d'encourager des tendances et des initiatives du théâtre européen, considéré dans ses différentes formes, articulations et expressions. Le choix doit tenir compte de la totalité du travail du candidat, de son caractère d'innovation et de son originalité. Le Prix peut être attribué à une compagnie, à un groupe artistique, à un théâtre ou à un seul artiste. À partir de son IIe édition, le Jury du Prix Europe Réalités Théâtrales a indiqué que le prix souhaite être une occasion de rencontre et de confrontation entre différents moments d'expression du théâtre européen. Le choix devrait aussi tenir compte au fil des ans des différentes zones géographiques. Les deux prix doivent être retirés personnellement par les lauréats pendant la Cérémonie de remise des prix qui se déroule à la fin des manifestations du Prix Europe pour le Théâtre, sous peine d'annulation de la partie pécuniaire du prix. Le montant du Prix est établi d'édition à édition. Le XVIIe Prix Europe pour le Théâtre dispose de 15 mila euros. Le XVe Prix

I Premio Europa per il Teatro, presentato nel 1986 come programma pilota in campo teatrale della Commissione Europea e la cui prima edizione si è svolta nel 1987, è stato riconosciuto dal 2002 dal Parlamento e dal Consiglio Europeo “Organizzazione di interesse culturale europeo”. Il Premio Europa per il Teatro ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione dell'arte teatrale in Europa, contribuendo allo sviluppo dei rapporti culturali e al consolidamento della coscienza europea. Il Premio Europa per il Teatro svolge, inoltre, un'attività permanente di diffusione e promozione della cultura europea promuovendo, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, l'interdisciplinarità, l'integrazione e la cooperazione tra teatro e le altre arti. Il Premio Europa per il Teatro viene assegnato a quella personalità o istituzione teatrale (teatri o compagnie) che maggiormente abbia contribuito alla realizzazione di eventi culturali determinanti per la comprensione e la conoscenza tra i popoli. Il premio viene assegnato alla carriera e il vincitore viene scelto per l'insieme del suo percorso artistico, tra esponenti di grande rilievo del teatro internazionale, inteso nelle sue diverse forme, articolazioni ed espressioni. Il XVII Premio Europa per il Teatro è assegnato dal Premio Europa per il Teatro e il Consiglio consultivo che vi collabora e il paese ospitante. Dalla terza edizione a questo riconoscimento è affiancato il Premio Europa Realtà Teatrali, ispirato alla volontà di incoraggiare tendenze ed iniziative nel teatro europeo inteso nelle sue diverse forme, articolazioni ed espressioni. La scelta dovrà tenere conto della totalità dell'opera del candidato, del suo carattere innovativo e della sua originalità. Il Premio può essere assegnato ad una compagnia, a un collettivo artistico, ad un teatro o ad un singolo. Sino dalla sua II edizione, la giuria del Premio Europa Realtà Teatrali ha indicato che il premio vuole essere un'occasione di incontro e confronto tra differenti momenti espressivi del teatro europeo. La scelta dovrebbe anche tenere conto, nel corso degli anni, delle differenti aree geografiche. Entrambi i Premi devono essere ritirati dai premiati personalmente durante la Cerimonia di premiazione che si svolge a conclusione delle manifestazioni del Premio Europa per il Teatro, pena la decadenza della parte pecunaria del riconoscimento. L'ammontare dei premi si stabilisce di edizione in edizione. Il XVII Premio Europa per il Teatro è dotato di 15 mila euro. Il XV Premio Europa Realtà Teatrali è di 12 mila euro in totale e sarà diviso tra i vincitori. La Giuria è costituita da personalità della cultura e dell'arte, da critici e operatori culturali, rappresentativi del mondo teatrale europeo.

12 thousand Euros in total to be divided among the winners. The Jury comprises personalities from the world of culture and art, critics and cultural operators, who are representative of European theatre and over the years, has guaranteed that all the different EU countries are equally represented. Other members of the Jury are the members of the Europe Theatre Prize Advisory Body and the representatives of associate bodies. The Jury is assisted in its selection of the candidates for the Europe Prize Theatrical Realities by a Council composed by the members of the associate bodies, by past winners of the Prizes, by former members of the Jury, as well as representatives of the most important European festivals and Theatres, and by critics and journalists from European newspapers. Furthermore, the President of Europe Theatre Prize, the President of Jury, the Association Europe Theatre Prize, the Advisory Board, the Prize associate bodies and/or other international institutions, among which those ones of the country hosting the Prize events may award Special Prizes and Special Mentions - on the basis of its own evaluations -, to those personalities who have distinguished themselves for their commitment in combining at the highest level their own cultural, political and social experience with the European ideals and with those ones of peace and civil coexistence among peoples and/or to those categories which for a reason or another are not included in the foreseen prizes. The prize-giving ceremony is the culmination of a series of events comprising workshops, meetings and seminars aimed at analysing the work and performance of the prize-winners, together with creative events including the presentation of prize-winners' productions, works in progress and open rehearsals, video retrospectives and publications. The programme includes a section called *Returns*, where productions may be presented, and interactive sessions held, with artists who have won the Europe Prize and the Europe Prize Theatrical Realities in past years. These are intended to follow prize winners' careers, and offer an opportunity for comparison and exchange. Further debates, round tables, workshops, and study seminars also foster a better understanding of the problems of European theatre. Usually, the Prize can host the meetings, the congresses and the assemblies of its associated bodies.

евро. XV Европейская премия «Театральная реальность» составляет в общей сложности 12 тысяч евро и должна быть разделена между победителями. В состав жюри входят деятели культуры и искусства, критики и руководители в сфере культуры, которые являются представителями европейского театра. На протяжении многих лет жюри обеспечивало равное представительство всех стран ЕС. Другие члены жюри являются членами Консультативного органа Европейской Театральной Премии и представителями ассоциированных организаций. Помощь жюри в выборе кандидатов на Европейскую премию «Театральная реальность» оказывает Совет, в который входят члены организаций-партнеров Премии, лауреаты Европейской Театральной Премии прошлых лет, бывшие члены жюри, а также представители крупнейших фестивалей и театров, а также критики и журналисты ведущих европейских изданий. Кроме того, Президент Европейской Театральной Премии, председатель жюри, Консультативный совет, ассоциированные организации премии и/или другие международные учреждения, в том числе той страны, в которой проходят мероприятия Премии, могут присуждать на основе собственных оценок Специальные премии и Поощрительные призы. Награды присуждаются тем деятелям театра, которые отличаются приверженностью к сочетанию на самом высоком уровне своего культурного, политического и общественного опыта с европейскими идеалами и идеалами мира. Данные премии вручаются за те виды деятельности, которые по разным причинам не входят в формат Премии. Церемония награждения является кульминацией серии мероприятий, включающих в себя конференции, встречи и семинары (помимо показа работ победителей, открытых репетиций, презентаций, видеоретроспектив), мастер-классы, цель которых проанализировать творческую деятельность и постановки лауреатов. Специальная программа «Возвращения», в рамках которой демонстрируются постановки лауреатов прошлых лет, проводятся интерактивные занятия и встречи с обладателями Европейской Театральной Премии и Европейской премии «Театральная реальность». Цели проекта – проследить творческий путь лауреатов, предоставить возможность сравнения и обмена опытом. Дальнейшие дискуссии, круглые столы, мастер-классы и научные семинары способствуют лучшему пониманию проблем европейского театра. Традиционно мероприятия Премии включают в себя встречи, конгрессы и собрания ассоциированных организаций.

Europe Réalités Théâtrales est de 12 mille euros au total et il sera divisé parmi les lauréats. Le Jury est constitué de personnalités de la culture et de l'art, de critiques et d'opérateurs culturels, représentatifs du monde du théâtre des pays européens, selon une répartition qui garantisse au fil des ans une présence équilibrée des différentes zones géographiques. Font partie du Jury, parmi les autres, les membres du Conseil Consultatif du Prix Europe pour le Théâtre et les représentants des organismes associés. Pour le Prix Europe Réalités Théâtrales, le Jury est assisté dans la sélection des candidatures par un Conseil composé de membres des organismes associés, de lauréats des Prix et de membres des Jurys des éditions précédentes, des représentants de principaux festivals et théâtres européens, des critiques et des journalistes de journaux européens. En outre, le Président du Prix Europe pour le Théâtre, le Président du Jury, l'Association Prix Europe pour le Théâtre, le Conseil Consultatif, ses organismes associés et d'autres institutions internationales, y compris celles du pays qui accueille les manifestations, ont également la faculté, sur la base de leur évaluation, d'attribuer des Prix ou des Mentions spéciaux aux personnalités qui se sont distinguées par l'engagement avec lequel elles ont su conjuguer, au plus haut niveau, la propre expérience culturelle, politique et sociale avec les idéaux européens et avec ceux de coexistence pacifique entre les peuples et même à des catégories qui ne s'encadrent pas dans les prix prévus. La Cérémonie de Remise des Prix conclura les manifestations organisées en journées d'étude, ponctuées de rencontres et de conférences visant à analyser la figure et l'œuvre des lauréats à travers des moments créatifs qui se traduiront par la présentation de spectacles, des projets en cours et de répétitions ouvertes au public, des rétrospectives vidéos et des publications. Les manifestations programmées comprennent la rubrique *Retours* qui présente des œuvres et des rencontres avec les lauréats des précédentes éditions du Prix Europe et du Prix Réalités, jalon du parcours artistique des lauréats au fil des années et occasion d'échange. D'autres débats, des tables rondes, des ateliers et des séminaires permettront une meilleure compréhension des problèmes du théâtre européen. De la même façon, le Prix peut accueillir les assemblées, les congrès et les réunions des organismes associés.

e garantisce, nel corso degli anni, una equilibrata presenza delle diverse aree geografiche. Fanno parte della giuria, tra gli altri, membri del consiglio consultivo del Premio Europa e rappresentanti degli organismi associati. La Giuria, nella selezione delle candidature del Premio Europa Realtà Teatrali, è affiancata da una Consulta, composta dai membri degli organismi associati, dai premiati delle passate edizioni dei Premi, da alcuni membri delle Giurie precedenti, dai rappresentanti dei principali Festival e Teatri Europei e da critici e giornalisti delle testate giornistiche europee e internazionali. Inoltre, il Presidente del Premio Europa per il Teatro, il Presidente di Giuria, l'Associazione Premio Europa per il Teatro, il Consiglio consultivo del Premio Europa, gli organismi associati e/o altre istituzioni internazionali, tra cui quelle del paese ospitante le manifestazioni hanno altresì la facoltà, sulla base delle loro valutazioni, di assegnare, premi e menzioni speciali a quelle personalità che si siano distinte per l'impegno con il quale hanno saputo coniugare, al più alto livello, la propria esperienza culturale, politica e sociale con gli ideali europei e con quelli di pace e civile convivenza tra i popoli e a quelle categorie che non rientrano nei premi previsti. La cerimonia di consegna dei Premi concluderà le manifestazioni articolate in giornate di studi, incontri e conferenze tese ad analizzare la figura e l'opera dei premiati e in momenti creativi con la presentazione di loro spettacoli, work in progress, letture e prove aperte al pubblico, retrospettive video e pubblicazioni. Nell'ambito delle manifestazioni è prevista la sezione *Ritorni* che ospita creazioni e incontri con gli artisti premiati nelle precedenti edizioni del Premio Europa e del Premio Realtà Teatrali, come momento di evoluzione del percorso artistico dei premiati nel corso del tempo e momento di confronto e scambio. Nel contesto delle manifestazioni rientrano altresì eventuali dibattiti, tavole rotonde, workshop e seminari di studio per una maggiore comprensione dei problemi del teatro europeo. Solitamente, il Premio può accogliere le assemblee, i congressi e le riunioni degli organismi associati.

17

EUROPE
THEATRE
PRIZE

17th Europe Theatre Prize Citations

17-я Европейская Театральная Премия
Обоснования

Valery Fokin and Nuria Espert: Europe Theatre Prize and the Europe of Culture

Валерий Фокин и Нурия Эсперт

Европейская Театральная Премия и европейская культура

Now in its XVII edition, thirty years after its foundation, the Europe Theatre Prize can now examine its existence, its history and its motives, the reasons for its birth, and its future. In this spirit, the choice of the two winners, Valery Fokin (XVII ETP) and Nuria Espert (Special Award) pays homage to two exemplary artists, and at the same time to the work achieved by the Jury over the first ten editions of the Prize. Their commitment has played a decisive cultural rôle in that first decade of work, a period in which the Prize rapidly developed its distinctive character, becoming, from its first meetings in Taormina, a cultural organisation of European and world influence. The years in which Valery Fokin and Núria Espert emerged were the years in which several personalities made their mark on the Prize: Renzo Tian, Permanent Secretary of the Jury since its first edition, was able to use his great balance, organizational skills and diplomacy, combined with a deep theatrical knowledge, to develop the Europe Theatre Prize into one of the most prestigious of European cultural gatherings. Franco Quadri, specialist, eminent critic and a man who knew how to energise contemporary theatre and bring to it productive stimuli, joined the Jury of the third edition, becoming its President for the thirteenth and fourteenth editions. Tatiana Proskournikova - critic, historian, theatre scholar, vice president of the International Association of Theatre Critics, Jury member since the fourth edition - played a fundamental role in the spread of the Russian theatre beyond the iron curtain. She was a long time supporter of Valery Fokin as a possible future candidate for the Europe Theatre Prize. We can also recall her determined support for Harold Pinter, another laureate of the Prize, and her regret that Dario Fo, whom she had always supported, was never a winner. José Monleón was another member of the Prize Jury since its third edition. Founder of the journal *Primer Acto* and Director of the Institute of Mediterranean Theatre, which has played a fundamental role in bringing together, fostering and diffusing artists, creating a bridge of peace and union between the two shores of the Mediterranean and giving visibility to theatres dismissed as minorities for political or geographic reasons. He was a long time supporter of the proposal to recognize Núria Espert, a major personality of the European stage from her multi-faceted career as actress, director and activist in civil and political battles. Today the awarding of these Prizes allows us

Сегодня в дни проведения Европейской Театральной Премии, спустя тридцать лет после своего учреждения, Премия может проанализировать свою историю, мотивы и причины своего рождения, и свое будущее. В этом смысле выбор лауреатов – Валерия Фокина (XVII ЕТП) и Нурии Эсперт (Специальная премия) – отдает должное двум, достойным подражания мастерам театра и в то же время работе, проведенной жюри в течение последних десяти лет присуждения Премии. Искренняя преданность делу профессионалов, входящих в состав жюри, сыграла решающую роль в первом десятилетии работы, в период, когда осуществлялось становление особого характера Премии. Премия начиналась с первых встреч в Таормине и сегодня стала культурной организацией, имеющей влияние в Европе и во всем мире. Годы, в которые Валерий Фокин и Нурия Эсперт заявили о себе, были тем временем, когда несколько личностей оставили свой след в истории Премии. Рензо Тян, постоянный секретарь жюри с первого присуждения, смог использовать свое огромное влияние, организационные и дипломатические навыки в сочетании с глубоким знанием театра для превращения Европейской Театральной Премии в одно из самых престижных европейских культурных событий. Франко Куадри, профессионал, выдающийся критик и человек, знаяший, как оживить современный театр, придать ему эффективные стимулы, стал членом жюри Третьей Европейской Театральной Премии и председателем жюри Тринадцатой и Четырнадцатой ЕТП. Татьяна Прокурникова – критик, историк театра, театровед, вице-президент Международной Ассоциации театральных критиков, член жюри, начиная с Четвертой Европейской Театральной Премии, сыграла фундаментальную роль в продвижении русского театра во многих странах. Она была многолетней сподвижницей Валерия Фокина и поддерживала его кандидатуру как возможного будущего лауреата Европейской Театральной Премии. Мы также можем вспомнить ее решительную поддержку Гарольда Пинтера, еще одного лауреата Премии, и ее сожаление о том, что Дарио Фо, которого она всегда поддерживала, никогда не был обладателем Премии. Хосе Монлеон – член жюри Премии, начиная с Третьей

Arrivé à sa XVIIe édition, à trente ans de sa création, le Prix Europe pour le Théâtre peut déjà reconstruire son existence, son histoire et ses motivations, les raisons de sa naissance et son avenir. Dans cet esprit, le choix des deux lauréats, Valery Fokin (XVIIe PET) et Nuria Espert (Prix Spécial), veut rendre hommage à deux artistes exemplaires et, en même temps, au travail accompli par le Jury durant les dix premières éditions du Prix. Une adhésion qui a joué un rôle culturel décisif durant sa première décennie de travail, une période au cours de laquelle le prix acquérait rapidement son caractère distinctif, en devenant, dès ses premières réunions qui ont surtout eu lieu à Taormina, un organisme culturel d'envergure européenne et mondiale. Les années pendant lesquelles Valery Fokin et Nuria Espert émergeaient ont été les années où plusieurs personnalités ont marqué le Prix : Renzo Tian, Secrétaire permanent du Jury depuis sa première édition, qui avec un grand équilibre, sa capacité d'organisation, une bonne diplomatie alliés à une profonde connaissance du théâtre, a su donner un caractère qui a fait du Prix Europe pour le Théâtre l'un des plus prestigieux rendez-vous culturels européens ; Franco Quadri, un spécialiste, un critique renommé et également un homme qui a su stimuler le théâtre contemporain et lui apporter des élans productifs, il a été membre du Jury à partir de la troisième édition et Président du Jury pour les XIIIe et XIVe éditions qui ont eu lieu à Saint-Pétersbourg ; Tatiana Proskournikova, critique, historienne et spécialiste de théâtre, Vice-présidente de l'Association Internationale des Critiques de Théâtre, membre du Jury de la IVe édition, elle a joué un rôle fondamental dans la diffusion de la scène russe derrière le rideau de fer et au cours des années plus récentes. Tatiana Proskournikova avait depuis longtemps signalé Valery Fokin comme éventuel futur candidat au Prix Europe pour le Théâtre. Par ailleurs, nous nous souvenons également d'elle pour son soutien déterminé à la candidature de Harold Pinter, ensuite récompensé, et pour ses regrets par rapport au prix jamais attribué à Dario Fo qu'elle avait toujours soutenu. Durant la décennie mentionnée auparavant, José Monleón a lui aussi été membre du Jury du Prix, à partir de sa troisième édition : le fondateur de la revue Primer Acto et le Directeur de l'Institut du Théâtre de la Méditerranée, une institution

Giunto alla XVII edizione, a trent'anni dalla nascita, il Premio Europa per il Teatro può già ripensare se stesso, la sua storia e le sue motivazioni, le ragioni della sua nascita ed il suo futuro. In questo senso la scelta dei due premiati, Valery Fokin (XVII PET) e Nuria Espert (Premio Speciale), vuole rendere un omaggio a due artisti esemplari e, allo stesso tempo, al lavoro svolto nel corso degli anni dalla Giuria durante le prime dieci edizioni del Premio. Un consesso che ha avuto un ruolo culturale decisivo nel suo primo decennio di lavori, periodo nel quale il premio assumeva rapidamente un carattere distintivo, divenendo, sin dalle prime riunioni tenutesi soprattutto a Taormina, un organismo culturale di rilievo europeo e mondiale. Gli anni nei quali emergevano Valery Fokin e Nuria Espert sono stati gli stessi anni di Renzo Tian, Segretario Permanente di Giuria sin dalla prima edizione che con grande equilibrio, capacità organizzativa, giusta diplomazia uniti ad una profonda conoscenza del teatro, ha saputo dare un'impronta che ha reso il Premio Europa per il Teatro uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali europei; di Franco Quadri, studioso, critico di fama, ed anche uomo che ha saputo dare notevoli stimoli e spinte produttive al teatro contemporaneo, è stato in Giuria dalla terza edizione e Presidente di Giuria per la XIII e XIV edizione che ha avuto luogo a San Pietroburgo; di Tatiana Proskournikova, critica, storica e studiosa di teatro. Vice Presidente dell'Association Internationale des Critiques de Théâtre, membro di Giuria dalla quarta edizione, ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della scena russa oltre cortina e in anni più recenti. Tatiana Proskournikova da tempo aveva indicato Valery Fokin come possibile futuro candidato al Premio Europa per il Teatro. Di lei si ricorda anche la determinazione con la quale aveva sostenuto la candidatura di Harold Pinter, poi premiato, ed il rammarico per il mancato riconoscimento a Dario Fo cui aveva sempre dato il suo sostegno. Del decennio ricordato avanti, ha fatto parte della Giuria del Premio, sin dalla terza edizione, anche José Monleón: fondatore e Direttore dell'Istituto del Teatro del Mediterraneo, istituzione con un ruolo fondamentale per riunire, fare emergere e distribuire artisti e creare un ponte di pace e di legame tra le due sponde del Mediterraneo e teatri considerati minoritari per ragioni politiche o geografiche. Monleón aveva già allora sostenuto la proposta di dare un riconoscimento a Nuria Espert, personalità di rilievo nella scena europea per il

to rediscover artistic, cultural and political connections which were in danger of being overlooked. A glance at the past can remind us of the work of artists, scholars, organizers and critics who have striven for a European theatre that goes beyond any border or prejudice. Remembering those who were able to open up new frontiers, we salute the people who have laid the foundations on which we can today rebuild a Cultural Europe. So this year's prizes are intended to express the hope of a continuity and openness of attitude which, in the Theatrical Realities section, never ceases to put forward, define and give value to new stirrings.

ЕТП. Основатель журнала Primer Acto и директор Международного института Средиземноморского театра, он сыграл основополагающую роль в воспитании и объединении мастеров театра, создав «мост мира» между двумя берегами Средиземного моря и сделав заметными театры, которые не были известны по политическим или географическим причинам. Долгое время он поддерживал предложение о присуждении Премии Нурии Эспер, выдающемуся деятелю европейского театра, за ее многогранную карьеру актрисы, режиссера и активную гражданскую позицию. Сегодня присуждение Премии позволяет нам вновь открыть художественные, культурные и политические связи, которые могли остаться незамеченными. Взгляд в прошлое напоминает нам о работе артистов и режиссеров, ученых, организаторов, руководителей и критиков, которые стремятся к созданию европейского театра, побеждающего любые границы или предрассудки. Вспоминая тех, кто смог открыть новые границы, мы приветствуем людей, заложивших фундамент, на котором мы сегодня можем заново построить Культурную Европу. Таким образом, Премии этого года призваны выразить надежду на непрерывность и открытость выдвижения кандидатур, в том числе в номинации «Театральная реальность», где особенно ценится стремление к новому.

ayant joué un rôle fondamental afin de réunir, faire émerger et distribuer les artistes, créer un pont de paix et de liens entre les deux rives de la Méditerranée et donner de la visibilité à des théâtres jugés minoritaires pour des raisons politiques ou géographiques. Monleón soutenait déjà alors la proposition de récompenser Nuria Espert, une éminente personnalité de la scène européenne en raison de son rôle polyédrique d'actrice, de metteur en scène, d'animatrice de luttes civiles et politiques. Aujourd'hui, l'attribution de ces prix nous donne l'opportunité de retrouver des coordonnées artistiques, culturelles et politiques qui risquaient de se perdre. Regarder en arrière peut nous aider à repartir en nous rappelant du travail des artistes, spécialistes, organisateurs et critiques qui se sont battus pour un théâtre européen au-delà des barrières et des préjugés. En nous souvenant de ceux qui ont su entamer un nouveau parcours, nous récompensons aujourd'hui des personnes qui ont exprimé des coordonnées sur lesquelles nous pouvons refonder, aujourd'hui encore, l'Europe de la Culture. Les prix décernés cette année veulent donc exprimer l'espoir d'une continuité et d'une attitude ouverte, qui, dans la section Réalités Théâtrales, ne cesse de proposer, signaler et valoriser de nouveaux ferments.

suo ruolo poliedrico di attrice, regista, animatrice di battaglie civili e politiche. Oggi l'assegnazione di questi riconoscimenti ci consente di ritrovare delle coordinate artistiche, culturali e politiche che rischiavano di smarrisce. Uno sguardo al passato può aiutarci a ripartire ricordandoci del lavoro di artisti, studiosi, organizzatori e critici che si sono battuti per un teatro europeo al di là di ogni barriera e pregiudizio. Ricordando chi ha saputo aprire un percorso nuovo, si premia oggi chi ha espresso delle coordinate sulle quali si può rifondare, ancora oggi, l'Europa della Cultura. I premi assegnati quest'anno vogliono essere perciò un auspicio di continuità e di un approccio aperto che, nella sezione Realtà Teatrali, non smette di proporre, segnalare e valorizzare nuovi fermenti.

17

EUROPE
THEATRE
PRIZE

17th Europe Theatre Prize

17-я Европейская Театральная Премия

Valery Fokin

Валерий Фокин

CITATION ОБОСНОВАНИЕ

“The profession is like the alphabet: the more you are able to use it, the more it allows you to express yourself.” These words of Valery Fokin sum up his conception of theatre and - even more precisely - of directing. For this leading Russian artist, a graduate of the Chtchoukine Theatre Academy, who has practised his art on prestigious stages such as the Sovremennik Theatre and the Yermolova Theatre (of which he has also been the artistic director) in Moscow, the director has to be a kind of polymath, eclectic and erudite, in order to experience the different forms of human existence and be able to put them to work across the range of dramatic fiction. For Valery Fokin, theatre cannot and must not be reduced to a simple process of entertainment or commercial promotion, but must serve as a means to allow the artist to acquire a rich and colourful internal vocabulary. Valery Fokin’s multi-faceted nature is well known on the Russian stage, for he has succeeded magisterially in welding the old and the new, philosophy and psychology, imagination and technique. He is equally renowned for his ability to add the most concise inspirations, as it were, to the other standard features of the most celebrated works of theatre. He has been president of the Commission to preserve the work of Meyerhold, which became the Meyerhold Creation Centre thanks to the support of the Russian Theatre Workers’ Union and the Russian Architects’ Union. At the present time he is director of the Alexandrinsky Theatre of St Petersburg. Here he staged performances based on the works of Lermontov, Dostoevsky, Tolstoy and Gogol. His performances at the Alexandrinsky theatre received recognition from the Russian and international community. For many years, the Director conducts master classes and teaches in Russia and abroad. This year Valery Fokin is awarded the XVII Europe Theatre Prize in recognition of his revolutionary conceptions in both the social and the institutional domain.

«Эта профессия подобна алфавиту: чем свободнее Вы ею пользуетесь, тем больше возможностей для самовыражения она Вам дает». В этих словах Валерия Фокина кратко изложена его концепция театра и режиссуры. Валерий Фокин – ведущий российский деятель театра, выпускник Щукинского училища, который представлял свое искусство на таких престижных сценах Москвы, как Театр «Современник» и Театр имени М.Н. Ермоловой (в котором он был художественным руководителем). Валерий Фокин считает, что режиссер должен быть универсальным человеком, электриком и эрудитом, чтобы быть способным передавать различные формы человеческого существования и воплощать их в драматических произведениях. Для Валерия Фокина театр не может и не должен сводиться к простому процессу развлечения. Он должен служить средством, позволяющим художнику выразить богатый и яркий мир. Многогранное творчество Валерия Фокина широко известно в России благодаря тому, что он решительно объединил в единое целое старое и новое, философию и психологию, воображение и исполнительскую технику. Он в той же степени известен своим умением придавать новый смысл наиболее знаменитым театральным постановкам прошлого. Валерий Фокин является председателем Комиссии по сохранению наследия Мейерхольда, по инициативе которой и благодаря поддержке Российского Союза театральных деятелей и Российского Союза архитекторов, был создан Центр имени Всеволода Мейерхольда. В настоящее время Валерий Фокин является художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге. Здесь он поставил спектакли по произведениям М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и Н.В. Гоголя. Его постановки на сцене Александринского театра получили признание российской и мировой общественности. На протяжении многих лет режиссер проводит мастер-классы и преподает в России и за рубежом. В этом году Валерию Фокину была присуждена главная театральная премия Европы – XVII Европейская Театральная Премия в знак признания его революционных концепций в общественной деятельности.

«La profession est semblable à l'alphabet: plus vous êtes capable de l'utiliser, plus il vous permet de vous exprimer». Ce sont les mots de Valery Fokin qui résument sa conception du théâtre et, encore plus précisément, celle de la mise en scène. Pour le célèbre artiste russe, diplômé du théâtre Chtchoukine et qui a exercé ses talents sur des scènes prestigieuses comme celles du théâtre Moscow Sovremennik et du théâtre Ermolova (dont il a également été directeur), le metteur en scène devrait être similaire à un *polymath*, un éclectique, un érudit, pour expérimenter les différentes formes de l'existence humaine et pouvoir les mettre en œuvre à travers la fiction scénique. Pour Valery Fokin, le théâtre ne peut pas et ne doit pas se réduire à une simple activité de divertissement ou de promotion commerciale, mais doit servir d'expédient afin de permettre à l'artiste d'acquérir un bagage intérieur riche et bigarré. La nature polyédrique de Valery Fokin est connue sur la scène théâtrale russe et internationale car il réussit magistralement à fondre l'ancien et le nouveau, la philosophie et la psyché, l'imagination et la technique. En outre, il est également renommé pour sa capacité à joindre les inspirations plus économiques, disons, avec les autres standards des œuvres théâtrales les plus célèbres. Il a été président de la Commission pour la préservation de l'héritage de Meyerhold, qui est devenu le Centre de création Meyerhold grâce au soutien du Syndicat des employés de théâtre russe et du Syndicat des architectes russes. À l'heure actuelle, Valery Fokin est directeur artistique du théâtre Alexandrinsky de Saint-Pétersbourg et s'est mesuré à des œuvres d'artistes du calibre de Lermontov, Dostoïevski, Tolstoï et Gogol. Ses spectacles au théâtre Alexandrinsky ont été appréciés par la communauté russe et internationale. Depuis plusieurs années, le directeur tient des master class et enseigne en Russie et à l'étranger. Valery Fokin reçoit cette année le XVIIe Prix Europe pour le Théâtre pour récompenser également ses conceptions révolutionnaires dans le domaine social et institutionnel.

La profession è come l'alfabeto: più sai usarlo, più ti permette di esprimere te stesso". Le parole di Valery Fokin riassumono la sua concezione del teatro e - ancor più precisamente- della regia. Per questo artista russo di spicco, diplomato all'Accademia di teatro Chtchoukine, che ha portato la sua arte su palcoscenici prestigiosi come quelli del Sovremennik e dello Yermolova di Mosca (di cui è stato anche direttore artistico), il regista deve essere versatile, eclettico ed erudito per poter sperimentare diverse forme dell'esistenza umana e utilizzarle nella finzione drammatica. Per Valery Fokin, il teatro non può e non deve essere ridotto a un semplice processo di intrattenimento o di promozione commerciale, ma deve servire come mezzo per permettere all'artista di acquisire un vocabolario interno ricco e variegato. La natura poliedrica di Valery Fokin è ben nota sulla scena russa per essere riuscita a unire il vecchio e il nuovo, la filosofia e la psicologia, l'immaginazione e la tecnica. È ugualmente conosciuto per la sua abilità nell'arricchire con sintesi originale gli aspetti tradizionali delle opere teatrali più celebri. È stato presidente della Commissione istituita per preservare il lavoro di Meyerhold, poi diventato il Meyerhold Creation Centre grazie al supporto dell'Unione dei Lavoratori del Teatro della Federazione Russa e l'Unione degli Architetti della Russia. Al momento dirige il teatro Alexandrinsky di San Pietroburgo, dove si è cimentato con le opere di autori del calibro di Lermontov, Dostoevsky, Tolstoy e Gogol. I suoi spettacoli al teatro Alexandrinsky hanno ricevuto riconoscimenti dalla comunità russa e internazionale. Da molti anni, il Direttore tiene seminari e insegna in Russia e all'estero. Quest'anno a Valery Fokin viene conferito il XVII Premio Europa per il Teatro come riconoscimento per le sue concezioni rivoluzionarie in ambito sociale e istituzionale.

17

EUROPE
THEATRE
PRIZE

Special Prize

Специальная Премия

Nuria Espert

Нурия Эспер

CITATION ОБОСНОВАНИЕ

It is not at all common that the growth of an extraordinary artistic talent should coincide with the development of parallel human qualities. Since her birth in 1935, Nuria Espert is that rare example of a tireless, sensitive and empathetic actress who, from the start of an acting career at barely 13 years old that grew side by side with a life of cultural passions, civil and political engagement, has become an icon of the Twentieth Century and contemporary life. Woman of the theatre, still fully active today, she has journeyed from the classics (she has several times played an unforgettable *Medea*) to Garcia Lorca, plunged into the most contemporary theatre, *auteur* cinema, and directing in film and theatre, not forgetting some important work in directing opera. Peter Brook likened her to 'a glass of water that can freeze and boil at the same time'. For his part, Terenci Moix claims she is made of 'air and fire'. It is no surprise that the unforgettable José Monleón, who valued her highly and once put her in touch with Jerzy Grotowski, allowing her to discover his theatre, should have put her name forward several times in the world of European theatre. Nuria Espert is not only a fantastic theatre animal, difficult to cage: she is truly a free spirit, creative, multi-faceted, unpredictable, passionate and soaring. Now, this year, the Special Prize is added to the many awards she has received in her long career, to recall her genius, ductility and civil engagement, transmitted through an art that fully represents the ideal of a Europe that is united, open, democratic and culturally active.

Невсегда развитие необычайного артистического таланта совпадает с развитием личностных качеств человека. Нурия Эспер – редкий пример неутомимой, восприимчивой и чуткой актрисы, которая с начала своей актерской карьеры, с 12 лет, была увлечена искусством, общественной и политической деятельностью. Нурия Эспер является знаковой фигурой двадцатого века и современности. Являясь человеком театра, она активно принимает участие в культурной жизни и сегодня. Актриса прошла большой путь от классики (несколько раз создавала незабываемый образ Медеи) и Гарсии Лорки до современного театра и авторского кино. Нурия Эспер является режиссером драматических и оперных спектаклей, а также художественных фильмов. Питер Брук сравнивал ее с «водой в стакане, которая может одновременно превращаться в лед и кипеть». Теренси Мош сказал о ней, что она сделана из «воздуха и пламени». Неудивительно, что незабываемый Хосе Монлеон, который высоко ценил актрису, отмечал ее заслуги в развитии европейского театра. Именно он познакомил Нурию Эспер с Ежи Гrotовским и открыл актрисе мир театра этого удивительного режиссера. Нурия Эспер является не только «фантастическим театральным зверем», которого трудно запереть в клетку: она поистине свободный дух, творческий, многогранный, непредсказуемый, страстный и устремленный ввысь. Специальная премия станет одной из ее многочисленных наград, полученных актрисой за ее долгую карьеру, в знак признания ее гения, многогранности и гражданской позиции, которая передана посредством искусства и представляет собой идеал культуры единой, открытой, демократической Европы.

Il n'est guère fréquent que l'épanouissement d'un talent artistique extraordinaire coïncide avec le développement de qualités humaines équivalentes. Née en 1935, Nuria Espert est le rare cas d'une artiste infatigable, sensible et empathique qui, en débutant à 13 ans à peine son métier d'actrice et en le fusionnant au fur et à mesure avec la vie, les passions culturelles, l'engagement civil et la politique, est devenue une icône du XXe siècle et de la contemporanéité. Femme de théâtre en pleine activité aujourd'hui encore, elle est en mesure de passer des classiques (elle a plusieurs fois incarnée une *Médée* inoubliable) à Garcia Lorca, de se plonger dans les dramaturgies les plus contemporaines, le cinéma d'auteur, la mise en scène de théâtre et de cinéma, sans oublier d'importantes incursions dans la mise en scène d'opéra. Peter Brook l'a définie « *comme un verre d'eau qui, en un instant, peut se congeler et bouillir* ». De son côté, Terenci Moix soutient qu'elle est faite « *d'air et de feu* ». Ce n'est guère un hasard si l'inoubliable José Monleón, qui l'estimait énormément et l'avait à l'époque mise en contact avec Jerzy Grotowski, en lui faisant découvrir son théâtre, avait à plusieurs reprises proposé son nom dans le monde du théâtre européen. Nuria Espert n'est pas uniquement une fantastique bête de scène difficile à enfermer : c'est vraiment un esprit libre, créatif, polyvalent, imprévisible, passionné et léger. Aux diverses récompenses qu'elle a reçues au cours de sa longue carrière, vient s'ajouter cette année le Prix Spécial qui lui est décerné en vue précisément d'en rappeler le génie, la ductilité et l'engagement civil, transvasés dans un art qui représente pleinement l'idéal d'une Europe unie, ouverte, démocratique et culturellement active.

Non accade facilmente che la crescita di un talento artistico straordinario coincida con lo sviluppo di qualità umane equivalenti. Nuria Espert, classe 1935, è il raro caso di un'artista instancabile, sensibile ed empatica che, iniziando ad appena tredici anni il suo lavoro di attrice e via via intessendolo con la vita, le passioni culturali, l'impegno civile e la politica, è divenuta un'icona del Novecento e della contemporaneità. Donna di teatro ancora oggi in piena attività, è in grado di spaziare dai classici (è stata più volte una *Medea* indimenticabile) a Garcia Lorca, di coinvolgersi con le drammaturgie più contemporanee, il cinema d'autore, la regia teatrale e quella cinematografica, oltre a notevoli incursioni registiche nel mondo dell'opera. Peter Brook l'ha definita "come un bicchiere d'acqua che, in un attimo, può congelarsi e bollire"; da parte sua Terenci Moix sostiene che sia fatta di "aria e fuoco". Non è un caso che l'indimenticabile José Monleón, che la stimava moltissimo e a suo tempo l'aveva messa in contatto con Jerzy Grotowski, iniziandola al suo teatro, ne avesse in più modi proposto il nome nell'ambiente teatrale europeo. Nuria Espert non è soltanto un mutevole animale da palcoscenico difficile da ingabbiare: è in toto uno spirito libero, creativo, versatile, imprevedibile, appassionato e leggero. Alle svariate onorificenze ricevute nel corso della sua lunga carriera, si aggiunge quest'anno il Premio Speciale che le viene assegnato con il preciso intento di ribadirne il genio, la duttilità e l'impegno civile, trasfusi in un'arte che rappresenta pienamente l'ideale di un'Europa unita, aperta, democratica e culturalmente attiva.

EUROPE
THEATRE
PRIZE

15th Europe Prize Theatrical Realities

15-я Европейская Премия «Театральная Реальность»

JURY

15th Europe Prize Theatrical Realities

President

Georges BANU

Honorary President, Association Internationale des Critiques de Théâtre (AICT)
Professor, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III

Author, Critic – France

Maria Joao BRILHANTE

Professor, University of Lisbon
Researcher, CET - Centro de Estudos de Teatro
Critic for journal *Sinais de Cena*
Portuguese Association of Theatre Critics
Former President, Teatro Nacional Dona Maria II, Lisbon – Portugal

Gianfranco CAPITTA

Journalist for Il Manifesto
Writer – Italy

Marina DAVYDOVA

Artistic Director, Festival NET
Critic – Russia

Bernard FAIVRE D'ARCIER

President, Biennale de Lyon
Former Director, Festival d'Avignon – France

Piotr GRUSZCZYNSKI

Playwright
Co-director of the artistic programme, Teatr Nowy, Warsaw
Professor, Akademia Teatralna, Warsaw
Critic – Poland

Ian HERBERT

Honorary President, Association Internationale des Critiques de Théâtre (AICT)
Trustee of the Critics' Circle, London
Founder and Consultant Editor, Theatre Record
Critic – United Kingdom

Dio KANGELARI

Founder Member, Hellenic Association of Theatre and Performing Arts Critics
Assistant Professor of Theatre Studies, Aristotle University of Thessaloniki
Critic – Greece

Joachim LUX

Artistic Director, Thalia Theater, Hamburg
Director, Theatre der Welt
Board member, International Theatre Institute UNESCO
(ITI-UNESCO delegate) – Germany

Ivan MEDENICA

Artistic Director, BITEF festival
Professor, University of Belgrade
Critic – Serbia

Milos MISTRIK

Professor, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
Critic – Slovakia

Margareta SOERENSON

President, Association Internationale des Critiques de Théâtre (AICT)
Theatre and Dance Critic, Expressen
Journalist, Author – Sweden

Arthur SONNEN

Senior Advisor, DutchCulture –
Centre for International Co-operation, Amsterdam – Netherlands

Ibrahim SPAHIC

President, Sarajevo Winter Festival
Professor
Board member, European Festivals Association (EFA delegate) – Bosnia and Herzegovina

Жюри

15-ой Европейской Премии «Театральная Реальность»

Председатель

Жорж БАНО

Почетный Президент Международной Ассоциации театральных критиков,
профессор Университета Париж III Новая Сорbonna
Писатель, критик

Франция

Мария Жоао БРИЛЬЯНТЕ

Профессор университета Лиссабона
Научный сотрудник Центра изучения театра
Критик журнала «Синаиш де Сена»
Член Португальской Ассоциации театральных критиков,
бывший президент Национального драматического театра Королевы
Марии II (Лиссабон)

Португалия

Жанфранко КАПИТТА

Журналист газеты «Манифесто»
Писатель

Италия

Марина ДАВЫДОВА

Арт-директор фестиваля NET
Критик

Россия

Бернар Фэвр Д' Арсье

Президент Лионского Биеннале
Бывший директор Авиньонского фестиваля
Франция Пётр Грушински
Драматург
Содиректор художественной программы Нового театра (Варшава)
Профессор Театральной академии (Варшава)
Критик

Польша

Ян ХЕРБЕРТ

Почетный председатель Международной Ассоциации театральных
критиков
Член Совета Лондонского круга критиков
Учредитель и редактор-консультант журнала «Театр рекорд»
Критик

Великобритания

Дио КАНГЕЛАРИ

Учредитель Греческой Ассоциации критиков театрального и
исполнительского искусства
Доцент кафедры театроведения Университета Аристотеля в Салониках
Критик

Греция

Иоахим ЛЮНК

Художественный руководитель Театра «Талия» (Гамбург)
Руководитель фестиваля «Театр мира»
Член правления Международного института театра ЮНЕСКО
(Делегат Международного института театра ЮНЕСКО)

Германия

Иван МЕДЕНИЦА

Художественный руководитель фестиваля BITEF
Профессор Белградского университета
Критик

Сербия

Милош МИСТРИК

Профессор Академии наук Словакии (Братислава)
Критик

Словакия

Маргарета СЁРЕНСЕН

Президент Международной Ассоциации театральных критиков
Критик театра и балета газеты «Экспрессен»
Журналист, писатель

Швеция

Артур СОННЕН

Старший советник Центра Международного сотрудничества
«DutchCulture» (Амстердам)

Нидерланды

Ибрагим СПАНИЧ

Президент фестиваля «Сараевская зима»
Профессор
Член правления Европейской Ассоциации фестивалей
(Делегат Европейской Ассоциации фестивалей)

Босния и Герцеговина

Sidi Larbi Cherkaoui

Сиди Ларби Шеркауи

BELGIUM-MOROCCO - БЕЛЬГИЯ-МАРОККО

CITATION ОБОСНОВАНИЕ

CANDIDATE SINCE 2007

Creator of a dance theatre with no artistic, geographical or style boundaries, finding in it all kinds of connections, Sidi Larbi Cherkaoui knows how to build performances of 'soul', of great formal beauty and a strong emotional impact. His works put into dance terms West and East, the worlds of dance and contemporary art, Chinese martial arts or Japanese manga, strangely incandescent worlds from beyond the grave where one can seek harmony through song, or beautifully disturbing visions of a future genesis, to call up but a few of them. The use of the body, movement, space and objects, his conceptual approach to dance, make every production by Sidi Larbi Cherkaoui a scenic event whose language achieves a particular stylistic form, perfect and truly captivating.

CANDIDAT DEPUIS 2007

Créateur d'un théâtre-danse sans frontières artistiques, géographiques ni de genre, Sidi Larbi Cherkaoui, en trouvant des relations de toute sorte, sait construire des spectacles 'de l'âme' possédant une grande beauté formelle et ayant un fort impact émotif. Ses créations mettent en danse l'Occident et l'Orient, le monde de la danse et celui de l'art contemporain, celui des arts martiaux chinois ou l'imaginaire des mangas japonais, des mondes d'outre-tombe étrangement lumineux où à travers le chant on peut rechercher l'harmonie, ou bien de belles visions perturbantes d'une genèse future, pour n'évoquer que certaines de ses œuvres. Le langage du corps, les mouvements, l'utilisation des espaces et des objets, son approche conceptuelle vis-à-vis de la danse font de chaque création de Sidi Larbi Cherkaoui un événement scénique dont le langage atteint un trait stylistique particulier, parfait et vraiment captivant.

КАНДИДАТ С 2007 ГОДА

Создатель театра танца без географических или стилистических границ, находящий его присутствие во всех видах искусства. Сиди Ларби Шеркауи знает, как создавать спектакли, полные безграничной красоты и сильного эмоционального воздействия. Его работы воплощают на языке танца Запад и Восток, мир современного искусства, японскую мангу и китайские боевые искусства, наполненные странным светом потусторонние миры, где можно найти гармонию через песню, или прекрасные волнующие видения будущего генезиса, и многое другое. Использование языка тела, движений, пространства и предметов, концептуальный подход к танцу делают каждую постановку Сиди Ларби Шеркауи сценическим событием, которое обретает особенную стилистическую форму, совершенную и поистине захватывающую.

CANDIDATO DAL 2007

Creatore di un teatro-danza senza confini artistici, di genere e geografici, Sidi Larbi Cherkaoui, trovando connessioni di ogni tipo, sa costruire spettacoli 'animici' di forte impatto emotivo e grande bellezza formale. Le sue creazioni mettono in danza l'occidente e l'oriente, il mondo della danza e quello dell'arte contemporanea, quello delle arti marziali cinesi o l'immaginario dei manga giapponesi, mondi inferni stranamente luminosi dove attraverso il canto si può ricercare l'armonia, oppure visioni belle e perturbanti di una genesi futura, solo per ricordare alcuni dei suoi lavori. Il linguaggio del corpo, i movimenti, l'uso degli spazi e degli oggetti, il suo approccio concettuale alla danza, fanno di ogni creazione di Sidi Larbi Cherkaoui un evento scenico il cui linguaggio raggiunge una cifra stilistica peculiare, perfetta e molto coinvolgente

Cirkus Cirkör

Циркус Циркор

SWEDEN - ШВЕЦИЯ

CITATION ОБОСНОВАНИЕ

CANDIDATE SINCE 2008

Conceived as a non-profit organisation, Cirkus Cirkör combines the production of shows with intense social and educational activity. With its added interest in theatre and comic routines, this circus has since 1995 offered popular spectacles of great professionalism, amusing and full of energy, in which the arts of circus, expressed with extraordinary grace, technique and courage, interact in turn with pop music, music hall or street theatre, while at other times serving classics such as Shakespeare's *Romeo and Juliet*. Cirkus Cirkör prefers to work in confined spaces, where contact with an enthusiastic audience is not buried under huge installations and scenery that run the risk of not merely surprising, but also distracting the spectators: it is circus that comes from the heart, with a social spirit that brings back to the art of circus its most enjoyable and poetic dimension.

CANDIDAT DEPUIS 2008

Organisme né sans but lucratif, Cirkus Cirkör joint à la production de spectacle une intense activité sociale et de formation. S'intéressant aussi au théâtre et aux gags comiques, ce cirque propose depuis 1995 des spectacles populaires d'un grand professionnalisme, amusants et dynamiques, dans lesquels les arts du cirque, exprimés avec une grâce, une technique et un courage extraordinaires, rencontrent à tour de rôle la musique pop, la variété ou le théâtre de rue, tandis que d'autres fois ils sont mis au service des classiques comme *Roméo et Juliette* de Shakespeare. Cirkus Cirkör préfère travailler dans des espaces restreints, où le contact avec un public toujours plein d'enthousiasme ne se perd pas à cause d'installations et de scénographies gigantesques qui risqueraient de se limiter à surprendre, mais aussi à anéantir, les spectateurs: c'est un cirque du cœur, avec une âme sociale qui restitue aux arts du cirque sa dimension la plus agréable et poétique.

КАНДИДАТ С 2008 ГОДА

Задуманный как некоммерческая организация, Cirkus Cirkör сочетает постановку представлений с интенсивной общественной и образовательной деятельностью. Проявляя повышенный интерес к театральным и комическим номерам, этот цирк с 1995 года создает пользующиеся успехом представления, поставленные с большим профессионализмом. Забавные и наполненные энергией программы с необычайным изяществом, техникой и смелостью, в которых искусство цирка взаимодействует с поп-музыкой, мюзик-холлом, уличным театром, или представляет классические произведения, такие, как «Ромео и Джульетта» Шекспира. Cirkus Cirkör предпочитает работать в ограниченном пространстве, где контакт с публикой не тонет под нагромождением оборудования и декораций, которые рисуют не только удивлять, но и отвлекать зрителей: это цирк, идущий от сердца, имеющий социальный характер, возвращающий цирку радость и поэзию.

CANDIDATO DAL 2008

Organismo nato senza scopi di lucro, Cirkus Cirkör unisce alla produzione di spettacoli un'intensa attività sociale e formativa. Circo che guarda anche al teatro e alle gag comiche, dal 1995 propone spettacoli popolari di grande professionalità, divertenti e dinamici, nei quali l'arte circense, espressa con straordinaria grazia, tecnica e coraggio, incontra di volta in volta la pop music, il varietà o il teatro di strada; altre volte è messa al servizio di classici come Giulietta e Romeo di Shakespeare. Cirkus Cirkör preferisce lavorare in spazi contenuti dove il contatto con un pubblico sempre entusiasta non si perde a causa di impianti e scenografie mastodontiche che rischierebbero soltanto di stupire, ed anche annichilire, gli spettatori: è un circo del cuore, con un'anima sociale che restituisce all'arte circense la sua dimensione più amabile e poetica.

Julien Gosselin

Жюльен Госселин

FRANCE - ФРАНЦИЯ

CITATION ОБОСНОВАНИЕ

CANDIDATE SINCE 2017

With his company *Si vous pouviez lécher mon cœur* (If You Could Lick My Heart), Julien Gosselin puts on stage the most striking and crude aspects of contemporary society, using works created for the theatre by writers such as Fausto Paravidino and Hania Illing, or adapting literary texts from Michel Houellebecq, Don DeLillo or Roberto Bolaño. In its themes, text and form, his theatre speaks of a present that can still be confronted with the huge length of his works, without losing anything in intensity. It is the theatre of a young generation which has mastered the fluidity of its time and can teach us, through theatre, a new awareness of what is happening in today's societies, presenting them 'simply' in a renewed dramatic form.

CANDIDAT DEPUIS 2017

Avec le collectif *Si vous pouviez lécher mon cœur*, Julien Gosselin met en scène les aspects les plus évidents et crus de la contemporanéité à partir de textes nés pour la scène d'auteurs comme Fausto Paravidino et Hania Illing, ou bien en réadaptant des textes littéraires de Michel Houellebecq, Don DeLillo ou Roberto Bolaño. Dans les thèmes, les textes et les formes, son théâtre parle d'un présent pouvant même être bravé avec les durées monstrueuses de ses œuvres, sans que pour autant ses réalisations perdent en intensité. C'est le théâtre d'une jeune génération qui maîtrise son temps liquide et peut enseigner, à travers le théâtre, une nouvelle prise de conscience de la situation dans les sociétés d'aujourd'hui, en les réfléchissant 'simplement' dans une scène qui se renouvelle.

КАНДИДАТ С 2017 ГОДА

Вместе со своей труппой *Si Vous Pouviez Lécher Mon Cœur* Жюльен Госселин выносит на сцену наиболее поразительные и неприкрашенные аспекты современного общества, используя произведения, созданные для театра такими писателями, как Фаусто Паравидино и Ханя Иллинг, или адаптируя литературные тексты Мишеля Уэльбека, Дона Делилло, Роберто Боланьо. В своих темах, тексте и форме его театр говорит о настоящем, проблемы которого постоянно рассматриваются в его спектаклях. Это театр молодого поколения, которое осознало быстротечность времени и может научить нас через театр новому пониманию того, что происходит в современном обществе, представляя актуальные проблемы в обновленной драматической форме.

CANDIDATO DAL 2017

Julien Gosselin, con il collettivo *Si vous pouviez lécher mon cœur*, mette in scena gli aspetti più evidenti e crudi della contemporaneità partendo da testi nati per la scena di autori come Fausto Paravidino e Hania Illing oppure riadattando testi letterari di Michel Houellebecq, Don DeLillo o Roberto Bolaño. Il suo, nei temi nei testi e nelle forme, è il teatro di un presente che può anche essere sfidato con durate debordanti dei suoi lavori senza che per questo le sue realizzazioni perdano di intensità; è il teatro di una giovane generazione che padroneggia il suo tempo liquido e può insegnare, attraverso il teatro, una nuova consapevolezza dello stato delle cose nelle società d'oggi, 'semplicemente' rispecchiandole in una scena che si rinnova.

Jan Klata

Ян Клята

POLAND - ПОЛЬША

CITATION ОБОСНОВАНИЕ

CANDIDATE SINCE 2008

Jan Klata resists the present trend of rewriting the classics. He has turned towards the new dramaturgy, contemporary accounts and writings, carefully choosing the theatre spaces he considers suitable for his creations. He creates pop clips, indulges in spectacular sound and visual installations. His theatre is like a window opened on contemporary Europe and its recent upheavals, exemplified in a country like Poland by the transition from communism to consumerism: a world that is changing, disintegrating in its pursuit of market forces, producing social and existential conditions that are disturbingly remote. It is vivid theatre, total and where necessary provocative, that in its effective dissection of power can awaken drowsy Western consciences.

CANDIDAT DEPUIS 2008

Jan Klata affronte les réécritures de classiques qui se mesurent au présent, il se tourne vers la nouvelle dramaturgie, les chroniques et la littérature contemporaine, choisit soigneusement les espaces de théâtre qu'il juge adaptés à ses créations, pratique des boutures 'pop' et recourt à des installations visuelles et sonores très spectaculaires. Son théâtre est semblable à une fenêtre ouverte sur l'Europe contemporaine et sur ses transformations récentes, rendues sensibles, dans un pays comme la Pologne, par le passage du communisme au consumérisme: un monde qui se transforme et se brise à la poursuite des lois du marché et générant ainsi des conditions sociales et existentielles détachées et inquiétantes. C'est un théâtre lucide, total, et quand il le faut, provocatoire, qui en parlant efficacement du pouvoir réveille les consciences des occidentaux assoupis.

КАНДИДАТ С 2008 ГОДА

Ян Клята выступает против современной тенденции переписывания классики. Он обращается к новой драматургии, современным произведениям, тщательно выбирая театральное пространство, которое считает подходящим для своих спектаклей. Ян Клята создает клипы, увлекается зрелищными визуальными инсталляциями. Его театр подобен окну, через которое видна современная Европа и ее недавние потрясения, примером которых является Польша в период перехода от коммунизма к обществу потребления: мир, который меняется, распадается в своем поиске рыночных сил, порождает социальные и эзистенциальные условия, которые являются настораживающе чуждыми. Это яркий, наполненный и, где это необходимо, провокационный театр, который может пробудить дремлющее западное сознание своей действенной разрушающей силой.

CANDIDATO DAL 2008

Jan Klata affronta riscritture di classici che si confrontano col presente, guarda alla nuova drammaturgia, alle cronache e alla letteratura contemporanea, sceglie con cura gli spazi teatrali che ritiene adeguati ai suoi lavori, pratica innesti 'pop' e si avvale di impianti visivi e sonori di notevole impatto. Il suo teatro è come una finestra aperta sull'Europa contemporanea e sulle sue trasformazioni recenti, rese sensibili, in un paese come la Polonia, con il passaggio dal comunismo al consumismo: un mondo che si trasforma e si frantuma inseguendo le leggi del mercato e generando così condizioni sociali ed esistenziali scollate e inquietanti. È un teatro lucido, totale e, quando serve, provocatorio, che, parlando efficacemente del potere, scuote le nostre coscienze di occidentali assopiti.

Milo Rau

Мило Рай

SWITZERLAND - ШВЕЙЦАРИЯ

CITATION ОБОСНОВАНИЕ

CANDIDATE SINCE 2017

Atime when the complexity of the world and the events that characterise the whole planet is being neutralised by a torrent of too-speedy and superficial information, often in the service of economic and political interests, history can become volatile and confused with news items. In this context, Milo Rau's theatre appears as 'necessary theatre': by putting its emphasis on events (political, social or other news items) and expanding them, it is forcing us to reflect and understand the realities of today's life, and where our politics, humanity's ancestral violence, our society and our lives are heading. Rau's work, enriched by his remarkable literary, sociological, journalistic, cinematic and visual experience, is something that can give us hope that a vision that is critical, humanistic, cosmopolitan and throws light on the world can still be conceivable today.

CANDIDAT DEPUIS 2017

Àune époque où la complexité du monde et les événements qui marquent toute la planète semblent neutralisés par une information ultra-rapide et superficielle et souvent asservie à des intérêts économiques et politiques, l'histoire peut devenir volatile et se confondre avec les faits divers. Dans un tel contexte, le théâtre de Milo Rau se présente comme un théâtre 'nécessaire', c'est-à-dire en mesure de mettre l'accent sur les événements (politiques, sociaux ou faits divers) et de les amplifier, de nous faire réfléchir et comprendre dans quelles réalités nous vivons effectivement et vers où se dirigent la politique, les violences ancestrales de l'homme, nos sociétés et nos vies. L'œuvre de Rau, enrichie par ses remarquables connaissances littéraires, sociologiques, journalistiques, cinématographiques et visuelles, est telle qu'elle nous fait espérer qu'une vision critique, humaniste, cosmopolite et illuministe du monde est encore envisageable aujourd'hui.

КАНДИДАТ С 2017 ГОДА

Выходящий из сложности мира и событий, характеризующих всю планету, нейтрализуется потоком слишком быстрой и поверхностной информации, часто стоящей на службе экономических и политических интересов, история может утратить свою устойчивость и замениться в сознании человека тем, что ему говорят в новостях. В этом контексте театр Мило Рай предстает как «необходимый театр», сосредотачивая внимание на событиях (политических, социальных) и расширяя их, он заставляет нас размышлять, понимать реалии сегодняшней жизни, в том числе политической, а также генетически заложенное в человеке насилие. Произведения Мило Рай обогащены его замечательным литературным, социологическим, журналистским, кинематографическим и визуальным опытом, дают нам надежду на то, что сегодня все еще возможны критические, гуманистические, космополитические взгляды на мир.

CANDIDATO DAL 2017

In una stagione nella quale la complessità del mondo e gli eventi che segnano l'intero pianeta sembrano neutralizzati da un'informazione velocissima e superficiale quanto, spesso, asservita a interessi economici e politici, la storia può divenire volatile e confondersi con la cronaca. In un contesto siffatto, il teatro di Milo Rau si pone come un teatro 'necessario', in grado cioè di focalizzare ed amplificare gli eventi (politici, sociali o fatti di cronaca), farci riflettere e capire in quali realtà effettive viviamo e che direzioni stiano prendendo la politica, le violenze ancestrali dell'uomo, le nostre società e le nostre vite. L'opera di Rau, che integra le sue notevoli competenze letterarie, sociologiche, giornalistiche, cinematografiche e visuali, è tale da farci sperare che, nel presente, una visione critica, umanistica, cosmopolita e illuministica del mondo sia ancora concepibile.

Tiago Rodrigues

Тьяго Родригес

PORTUGAL - ПОРТУГАЛИЯ

CITATION ОБОСНОВАНИЕ

CANDIDATE SINCE 2017

From his early involvement with the Belgian collective Tg STAN to this day, Tiago Rodrigues' theatre has rapidly made its mark as one of the most lively and attractive on the Portuguese and European theatre scene. This derives from a cosmopolitan view of theatre, open to collaboration, active and full of life, which has produced collective creations, often 'works in progress', which frequently involve the direct participation of the audience in putting on the show. Whether it is a matter of reworking the classics, putting on new writers or staging texts by Rodrigues himself, we are always present at 'living theatre', which he puts together magisterially, given his attitude to the production: « I am more interested in the problems which matter to us and what we want than in a stage picture, characters or that kind of thing ».

CANDIDAT DEPUIS 2017

De sa rencontre dans sa jeunesse avec le collectif belge Tg STAN jusqu'à aujourd'hui, le théâtre de Tiago Rodrigues s'est rapidement imposé comme l'une des réalités les plus vivantes et captivantes de la scène portugaise et européenne. Tout cela grâce à une pratique cosmopolite du théâtre, ouverte aux collaborations, mobile et pleine de vie, dont sont issues des créations collectives, souvent *in progress*, qui prévoient fréquemment une participation directe du public à la réalisation de la mise en scène. Qu'il s'agisse de réélaborer les classiques, de proposer de nouveaux auteurs ou de mettre en scène des textes de Rodrigues lui-même, on assiste toujours à un 'théâtre vivant', qu'il coordonne magistralement même du point de vue de la production et «*davantage intéressé aux problèmes qui nous concernent et à nos désirs qu'à un dispositif de scène, à des personnages ou à ce genre de choses*».

КАНДИДАТ С 2017 ГОД

С первых дней работы с бельгийской труппой Tg STAN и до сегодняшнего дня театр Тьяго Родригеса сразу заявил о себе как об одном из наиболее живых и привлекательных театров Португалии и Европы. Это является результатом космополитической позиции режиссера, открытого сотрудничеству, активного и полного жизни, создавшего в том числе и спектакли в сотрудничестве с другими режиссерами. Тьяго Родригес нередко показывает свои спектакли «в процессе постановки» и иногда привлекает к участию в них зрителей. Независимо от того, является ли это переработкой классики, представлением новых писателей или текстов самого Тьяго Родригеса, зрители всегда присутствуют в «живом театре», созданном волей режиссера с учетом его отношения к театру: «Меня больше интересуют проблемы, которые важны для нас и нужны нам, чем сценическая картинка, действующие лица и тому подобное».

CANDIDATO DAL 2017

Dall'incontro, in età giovanile, con il collettivo teatrale belga Tg STAN fino ad oggi, il teatro di Tiago Rodrigues si è rapidamente imposto come una delle realtà più vive e coinvolgenti della scena portoghese ed europea. Tutto ciò grazie a una pratica cosmopolita del teatro, aperta alle collaborazioni, mobile e vivace, dalla quale scaturiscono creazioni collettive, spesso in progress, che non di rado prevedono una partecipazione diretta del pubblico alla realizzazione della messa in scena. Che si tratti di rielaborazioni di classici, di proporre nuovi autori o di mettere in scena testi dello stesso Rodrigues, si assiste sempre a un 'teatro vivente', da lui magistralmente coordinato anche sotto l'aspetto produttivo e «*interessato più ai problemi che ci riguardano e ai nostri desideri che a un dispositivo scenico, a dei personaggi o a cose del genere*».

17th Europe Theatre Prize

17-я Европейская Театральная Премия

Events

Мероприятия

17th Europe Theatre Prize

17-я Европейская Театральная Премия

VALERY
FOKIN

ВАЛЕРИЙ ФОКИН

Valery Fokin

Валерий Фокин

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

Valery Fokin was born in 1946 in Moscow. Since 2003, he has been working as Artistic Director of the Alexandrinsky Theatre, St Petersburg. He is a People's Artist of Russia, winner of four Russian State Prizes, and Honoured Worker of the Arts in Poland. Since 1988, he has headed the Commission on the Creative Heritage of V. Meyerhold. He is a cofounder and - since 2011 - President of the Meyerhold Theatre and Culture Centre (Moscow). He has been a member of the High Council for Culture and Art under the President of the Russian Federation since 2006. Since 2012 he has been Chairman of the Russian Guild of Theatre Directors. In 1970, upon graduation from the Schukin School of Theatre Arts, he was hired as a production director by the Sovremennik Theatre in Moscow. In 1985 he became head of the Yermolova Theatre in Moscow, the youngest principal director of a theatre in Russia. Fokin's production *Speak Up...* in the Yermolova marked a turn to new theatrical thinking for theatre in Russia. Valery Fokin taught from 1975-1979 in the Russian State Institute of Performing Arts (Moscow), in 1993-1994 in the Krakow High Theatre School (Poland), and in the Toen Theatre in Tokyo (Japan). He has led workshops in Theatre Directing in Spain, Sweden and Bulgaria. Today his portfolio contains more than 80 performances, many of them notable events in Russian and international theatre life. His works have been seen on stages in Russia, the USA, Poland, Hungary, Germany, Switzerland, Japan and France. The festival *Ten Valery Fokin Performances*, organized in February 2016 in St Petersburg, gave a good insight into the development of his creative method and artistic experience since his first performance in 2002 on the oldest stage in Russia, headed by him - the Alexandrinsky Theatre. A true theatre landmark of the time was his first performance in the Alexandrinsky - *The Inspector General* by N. Gogol. Productions such as *The Marriage* by N. Gogol, *Hamlet* by W. Shakespeare, *Masquerade: Remembrance of the Future* (after M.Yu. Lermontov's play *Masquerade*) and his recreation of V. Meyerhold's performance of 1917 *Your Gogol* are also great theatrical moments to remember.

Родился в 1946 году в Москве. Народный артист России, лауреат четырёх Государственных премий России, заслуженный деятель искусств Польши. Художественный руководитель Александринского театра с 2003 года. С 1988 года Валерий Фокин – председатель Комиссии по творческому наследию Вс. Мейерхольда. Один из основателей и с 2011 года президент Театрально-культурного Центра имени Вс. Мейерхольда (Москва). С 2006 года входит в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. С 2012 года – председатель Гильдии театральных режиссеров России. В 1970-ом году после окончания Театрального училища им. Б.В. Щукина пришел режиссером в Московский театр «Современник». В 1985 году возглавив Московский театр им. М.Н. Ермоловой, стал самым молодым главным режиссером страны. Программный для Фокина в театре им. Ермоловой спектакль «Говори...» означал для театральной России поворот к новому театральному мышлению. В 1975-1979 годах преподавал в ГИТИСе (Москва), в 1993-1994 в высшей Краковской театральной школе (Польша) и Токийском театре «Тоэн» (Япония). Вел мастер-класс на европейских режиссерских курсах в Испании, Швеции, Болгарии. Сегодня в творческой биографии В.В. Фокина более 80 спектаклей, ставших событиями отечественной и мировой сцены. Спектакли в его постановке идут на сценах России, США, Польши, Венгрии, Германии, Швейцарии, Японии, Франции. В феврале 2016 года в Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Десять спектаклей Валерия Фокина», показавший пути развития творческого метода режиссера и художественного опыта, возглавленной им старейшей сцены России за период с 2002 года – времени создания первого спектакля Валерия Фокина в Александринском театре. Настоящей театральной легендой этого времени стал первый Александринский спектакль Валерия Фокина – «Ревизор» Н.В. Гоголя. Вошли в историю театра такие спектакли как «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Гамлет» В. Шекспира, «Маскарад». Воспоминания будущего» по драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» и спектаклю Вс. Мейерхольда 1917 года, «Ваш Гоголь. Последний монолог», «Сегодня. 2016...» и многие другие.

Valery Fokin est né à Moscou en 1946. Depuis 2003, il est le directeur artistique du théâtre Alexandrinsky de Saint-Pétersbourg. Il a reçu le titre d'Artiste du Peuple de Russie, est le lauréat de quatre prix d'état russes et a été récompensé en tant que Travailleur d'Honneur des Arts en Pologne. Depuis 1988, il est à la tête de la Commission sur le Patrimoine Créatif de V. Meyerhold. Il est l'un des cofondateurs et le président – depuis 2011 – du Centre de la Culture et du Théâtre Meyerhold à Moscou. Il fait partie du Haut Conseil pour la Culture et l'Art auprès du président de la Fédération Russe depuis 2006. Depuis 2012, il est le président de l'Association Russe des Directeurs de Théâtre. En 1970, après s'être diplômé à l'Institut d'Art Dramatique Chtchoukine, il est embauché comme directeur de la production par le théâtre Sovremennik de Moscou. En 1985, à la tête du théâtre Yermolova de Moscou, il devient le plus jeune directeur d'un théâtre en Russie. La production *Speak Up...* de Fokin au théâtre Yermolova a marqué un tournant dans une nouvelle vision théâtrale pour le théâtre en Russie. Valery Fokin a enseigné de 1975 à 1979 à l'Institut d'État Russe d'Art Dramatique à Moscou, en 1993-1994 à l'École du Haut Théâtre de Cracovie, en Pologne, ainsi qu'au théâtre Toen de Tokyo au Japon. Il a dirigé des ateliers de mise en scène pour le théâtre en Espagne, Suède et Bulgarie. Aujourd'hui, il compte à son actif plus de 80 spectacles, dont la plupart ont été des événements marquants en Russie et pour le théâtre international. Ses pièces ont été montées en Russie, aux États-Unis, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en France. Le festival *Dix spectacles de Valery Fokin*, organisé en février 2016 à Saint-Pétersbourg, a offert un bon aperçu du développement de sa méthode créative et de son expérience artistique depuis sa première pièce en 2002 sur la plus vieille scène de Russie, à savoir le théâtre Alexandrinsky qu'il dirigeait. Un événement majeur pour le théâtre de l'époque fut sa première pièce au théâtre Alexandrinsky, *Le Revizor* de Gogol. Des productions telles que *Le Mariage de Gogol*, *Hamlet de Shakespeare*, *Mascarade : Souvenirs du Futur* (d'après la pièce *Mascarade* de Mikhaïl Lermontov) et sa recréation du spectacle de V. Meyerhold de 1917 *Votre Gogol* représentent également des grands moments de théâtre à retenir.

Valery Fokin è nato nel 1946 a Mosca. Dal 2003, lavora come direttore artistico al Teatro Alexandrinsky di San Pietroburgo. È Artista del Popolo della Russia, vincitore di quattro Premi di Stato della Federazione Russa e Lavoratore Onorato delle Arti in Polonia. Dal 1988, dirige la Commissione per l'eredità culturale di V. Meyerhold. È co-fondatore e presidente dal 2011 del centro culturale e del teatro Meyerhold (Mosca). È membro del Consiglio Superiore per la Cultura e per le Arti sotto il presidente della Federazione Russa dal 2006. Dal 2012 è presidente dell'Unione dei registi di teatro russi. Nel 1970, dopo la laurea alla Scuola di Arti Teatrali Schukin di Mosca, viene assunto come regista dal teatro Sovremennik di Mosca. Nel 1985 è direttore artistico del Teatro Yermolova di Mosca, il più giovane regista di teatro in Russia. Lo spettacolo di Fokin *Speak Up...* allo Yermolova ha determinato una svolta verso nuovi modi di pensare il teatro in Russia. Valery Fokin ha insegnato dal 1975 al 1979 all'Università Russa di Arti Teatrali (Mosca), nel 1993 e nel 1994 nella Scuola Superiore del Teatro di Cracovia (Polonia) e al Teatro Toen di Tokyo (Giappone). Ha diretto laboratori sulla regia teatrale in Spagna, Svezia e Bulgaria. Il suo portfolio contiene oggi più di 80 spettacoli, molti dei quali hanno rappresentato eventi cruciali nella vita del teatro russo e internazionale. Le sue opere sono state viste sui palcoscenici di Russia, Stati Uniti, Polonia, Ungheria, Germania, Svizzera, Giappone e Francia. Il festival *Ten Valery Fokin Performances*, organizzato a febbraio 2016 a San Pietroburgo, ha permesso di acquisire una buona conoscenza dello sviluppo del suo metodo creativo e della sua esperienza artistica a partire dal suo debutto nel 2002 sul palcoscenico più antico di Russia, da lui diretto – il teatro Alexandrinsky. Il suo primo spettacolo all'Alexandrinsky – *L'ispettore generale* da N. Gogol – è stato un vero punto di riferimento per il teatro in quel momento storico. Produzioni come *Il Matrimonio* da N. Gogol, *Amleto* da W. Shakespeare, *Masquerade: Remembrance of the Future* (tratto dall'opera teatrale *Un ballo in maschera* di M. Yu. Lermontov) e la sua ricostruzione dello spettacolo di Meyerhold del 1917 *Votre Gogol* sono altri grandi momenti teatrali da ricordare.

Schweik. The Comeback

Dramatisation by Tatiana Rakhmanova, based on Jaroslav Hasek's novel '*The fateful adventures of the good soldier Schweik during the World War*'

Director, Author of the Performance: Valery Fokin
Set Design: Semyon Pastukh
Costumes: Oksana Yarmolnik
Music: Aleksander Bakshi
Lighting design: Damir Ismagilov
Musical Director: Ivan Blagodoy
Plastic Art: Igor Kachaev
Video Effects: Asya Mukina
Sound Design: Maksim Chikhalov
Assistants to the Director: Sofia Martusheva, Ekaterina Astrakhantseva
Executive Producer: Antonina Dzotsenidze

A fragment of Boris Pasternak's poem 'Hamlet' is used in the performance. Fragments of the following music are used in the performance:
J. Haydn (Anthem of Austria-Hungary), R. Wagner (Introduction to the opera 'Lohengrin'), Dmitri Shostakovich (Allegretto from Symphony #8), S. Chernetsky (Kadets' welcome march)

Fragments of the following music are used in the performance:
'You nightingales, let the soldiers rest in peace' (V. Solovyov-Sedoi, A. Fatyanov), 'So went the squad along the shore' (M. Blanter, M. Golodny), 'Katyusha' (M. Blanter, M. Isakovskiy), Ukrainian folk song 'Unharness your horses, comrades', 'Tanti Auguri' (Raffaella Carrà).

Videos of cruelty and violence are shown in the performance

2 hours without intermission

Performance premiered January 26, 2018

Recommended for 18+

Cast: Stepan Balakshin, Igor Volkov, Pyotr Semak, Andrei Matyukov, Valery Stepanov, Nikolai Belin, Timur Akhshentsev, Nikita Barsukov, Igor Mosyuk, Yanina Lakoba, Viktor Shuralev, Elena Nemzer, Olga Belinskaya, Sofia Shustrova, Anna Blinova, Nadezhda Alekseeva, Alexander Mitskevich, Andrei Marusin, Sergei Sidorenko, Sergei Elikov, Aleksei Vasilchenko, Vladimir Malikov, Roman Gusev, Lubov Stark, Efim Rodnev, Ivan Suprun, Daria Klimenko, Ekaterina Shumakova, Aleksei Dvoeglazov, Sergei Denisov, Maksim Yakovlev, Filipp Bayandin, Igor Mamay, Anton Popov
Performed in Russian with English simultaneous translation

«Швейк. Возвращение»

по мотивам романа Я.Гашека
«Похождения бравого солдата Швейка во
время мировой войны»

Спектакль
народного артиста России, лауреата
Государственных премий России

Валерия ФОКИНА

Сценография - Семён Пастух
Костюмы - Оксана Ярмольник

Композитор

лауреат Государственных премий России

Александр Бакши

Художник по свету

заслуженный деятель искусств России

Дамир Имагилов

Музыкальный руководитель спектакля,

ассистент режиссера

заслуженный артист России Иван Благодёр

Пластика - Игорь Каачев

Видеосценография - Ася Мухина

Экранистик - Максим Чихалов

Помощники режиссера

София Мартынова, Екатерина Астраханцева

Выпускающий продюсер - Антонина

Доценцида

В спектакле звучит фрагмент стихотворения

Б. Пастернака «Гамлет»

В спектакле звучат фрагменты музыкальных

произведений:

Й. Гайдн (Гим Австро-Венгрии), Р.

Вагнера (Увертюра к опере «Лозингрин»),

Д. Шостаковича (Allegretto из Симфонии №

8), С.Черенцкого (Встречный марш военных

училищ)

также фрагменты песен:

«Соловьи не тревожьте солдат» (B.Соловьев-

Седой, А. Фатьянов), «Шёл отряд по берегу»

(М. Блантер, М. Голодный), «Катюша» (М.

Блантер, М. Исаоковский), украинской

народной песни «Распрыгайте, хлопцы,

коней», Tanti Auguri (Рафаэлла Карра)

Спектакль содержит видеофрагменты сцен

насилия и жестокости

Продолжительность 2 часа без антракта

Премьера состоялась 26 января 2018 года

18+

Действующие лица и исполнители:

Швейк
Степан БАЛАКШИН Главный врач

народный артист России Игорь ВОЛКОВ

Генерал
народный артист России

лауреат Государственных премий России и ССР

Петр СЕМАК

Лукаш
Андрей МАТИЮКОВ

Дуб
Валерий СТЕПАНОВ

Биглер
Николай БЕЛИН

Юный террорист
Тимур АКШЕНЦЕВ

Балонч

Никита БАРСУКОВ

Водичка
Игорь МОСЮК

Мать-граната
Янина ЛАКОБА

Небесны

Виктор ШУРАЛЁВ

Кати I заслуженная артистка России Елена

НЕМЗЕР

Кати II Ольга БЕЛИНСКАЯ/ Софья ШУСТРОВА

Кати III Анна БЛИНОВА/ Надежда АЛЕКСЕЕВА

Прохазка - Александр МИЦКЕВИЧ

Палиец - Андрей МАРУСИН

Мадуна - Сергей СИДОРЕНКО

Гробовщик - Сергей ЕЛИКОВ

Наконь - Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО

Немец - Владимир МАЛИКОВ

Коваржик - Роман ГУСЕВ

Певица - Любовь ШТАРК

Киллер - Ефим РОДНЕВ

Две сестры-активистки - Дарья КЛИМЕНКО,

Екатерина ШУМАКОВА

Полицейский I Алексей ДВОЕГЛАЗОВ

Полицейский II Сергей ДЕНИСОВ

Солдат - Максим ЯКОВЛЕВ

Музикант: Филипп БАЛЫДИН, Игорь МАМАЙ,

Антон ПОПОВ

Спектакль идет на русском языке с синхронным

переводом на английский

The literary source of Valery Fokin's performance is an original play by the modern playwright Tatyana Rakhmanova, based on Jaroslav Hasek's world-famous satirical novel *The Fateful Adventures of the Good Soldier Schweik During the World War*. The novel, which appeared early in the 1920's, gave the world one of its most famous folk heroes – Schweik, a low ranker trying to survive the constant flow of events during the First World War. Valery Fokin's performance is a modern reinterpretation of this century old story. Who is the Schweik of the 21st century? He is an involuntary participant in many wars, involved in the conflicts of everyone with anyone, still trying to escape with his life and save his common sense amid the absurd reality of today without losing his grotesque simplicity and naïveté, and becoming a true hero of our time. "Schweik. The Comeback" is a performance that raises issues that are very important for all of us – war and peace, relations between the individual and the state, and our personal responsibility for what is going on in the world. Today the theatre is ready to talk about war in the grotesque tradition invented by Jaroslav Hasek, but also in a strict and uncompromising way. *Schweik. The Comeback* is not that funny story any more. *Schweik. The Comeback* is a performance-inoculation, a performance-antidote to an age when military marches can be heard again in our squares. When narratives of martial prowess and soldierly honesty are back in the media. When boys start dreaming about coming to the disco wearing medals again" — this is how theatre critic Olga Yegoshina described this work. Valery Fokin: "In my opinion, it's boring to stage a traditional performance of Schweik. It was important for me to let the main character take off the mask of a traditional silly droll and joker to uncover himself, to reveal a serious side to his nature: a person who understands everything. So that he could be a kind of provocateur, a man who comes a hundred years later and sees that very little has changed in the world in terms of the absurdity and terror of war. Today I'm not interested in the comic side of Schweik. It's a tragic work."

La source littéraire du spectacle de Valery Fokin est une pièce originale de la dramaturge moderne Tatyana Rakhmanova, basée sur le célèbre roman satirique de Jaroslav Hasek, *Le Brave Soldat Chvěik*. Publié au début des années 1920, ce roman a offert au monde l'un de ses héros populaires les plus célèbres, Chvěik, un simple soldat tentant de survivre au flux incessant d'événements durant la Première Guerre Mondiale. La pièce de Valery Fokin est une réinterprétation moderne de cette histoire centenaire. Qui est le Chvěik du XXIe siècle ? C'est un participant involontaire à de nombreuses guerres, impliqué dans les conflits de tout le monde avec n'importe qui, tentant encore de sauver sa vie et son bon sens au milieu de la réalité absurde d'aujourd'hui sans perdre sa naïveté et sa simplicité grotesque, et devenant un véritable héros de notre temps. « Chvěik. Le Retour est un spectacle qui soulève des questions fondamentales pour nous tous : la guerre et la paix, les relations entre l'individu et l'Etat, et notre responsabilité personnelle par rapport à ce qui se passe dans le monde. Le théâtre est prêt aujourd'hui à parler de la guerre dans la tradition grotesque inventée par Jaroslav Hasek, mais également d'une façon stricte et sans compromis. Chvěik. Le Retour n'est plus du tout une histoire drôle. Chvěik. Le Retour est une représentation-inoculation, une représentation-antidote à une époque où l'on peut à nouveau entendre des marches militaires sur nos places. Quand les récits des prouesses martiales et de l'honnêteté militaire sont de retour dans les médias. Quand les garçons recommandent à rêver d'aller en discothèque en arborant leurs médailles », c'est ainsi que la critique de théâtre Olga Yegoshina a décrit cette œuvre. Valery Fokin : « Selon moi, c'est ennuyeux de monter une représentation traditionnelle de Chvěik. Il était important pour moi de laisser le personnage principal ôter le masque de bouffon stupide traditionnel pour se découvrir, pour révéler un côté sérieux de sa nature : une personne qui comprend tout. De manière à pouvoir être une sorte de provocateur, un homme venant une centaine d'années plus tard et qui voit que bien peu de choses ont changé dans le monde en termes d'absurdité et de terreur de la guerre. Aujourd'hui, je ne suis pas intéressé par le côté comique de Chvěik. C'est une œuvre tragique ».

Литературной основой спектакля Валерия Фокина стала оригинальная пьеса современного драматурга Татьяны Рахмановой, созданная по мотивам всемирно известного сатирического романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». Появившийся в самом начале 20-х годов XX века роман дал миру одного из самых известных народных героев – Швейка, маленького человека, пытающегося выжить в круговороте событий Первой мировой. Спектакль В. Фокина – современное переосмысление этой истории вековой давности. Кто он – Швейк ХХ-го века? Невольный участник многих войн, втянутый в противостояния всех со всеми, по-прежнему пытающийся уцелеть и сохранить здравый смысл в абсурдной действительности – сегодня, не теряя своей гротескной простоты и наивности, он становится настоящим героям нашего времени. «Швейк. Возвращение» – спектакль, в котором поднимаются очень важные для всех нас вопросы – о мире и войне, о взаимоотношениях человека и государства, о личной ответственности каждого за происходящее в мире. Театр и сегодня готов говорить о войне в карикатурной традиции, созданной Ярославом Гашеком, но вместе с тем жестко и бескомпромиссно. «Швейк. Возвращение» — это уже не такая смешная история. «Швейк. Возвращение» – спектакль-прививка, спектакль-противоядие в пору, когда на площадях снова звучат военные марши. Когда в СМИ вернулась риторика о воинской доблести и солдатской чести. Когда мальчики снова начинают мечтать о том, как придут в медалях на дискотеку» – так написала об этой работе театральный критик Ольга Егоршина. «Просто ставить традиционного Швейка, по-моему, скучно. Мне было важно, чтобы главный герой мог снимать маску традиционного образа дураливо-шута, болтуна и в какие-то моменты обнажаться, обнаруживать себя серьезного и все понимающего. Чтобы он был как бы провокатором, человеком, пришедшем через сто лет и удивляющим, что в плане абсурда, унаследованного от него, в мире мало что поменялось. Швейк сегодня для меня интересен не комедийной частью. Это трагическое произведение», – Валерий Фокин.

La fonte letteraria dello spettacolo di Valery Fokin è l'opera originale di una scrittrice di teatro contemporaneo, Tatyana Rakhmanova, basata sul romanzo satirico di Jaroslav Hasek, ormai celebre a livello mondiale, *Il buon soldato Schweik*. Il romanzo, apparso nei primi anni Venti, ha consegnato al mondo uno dei più famosi eroi popolari – Schweik, un soldato di basso rango che tenta di sopravvivere all'incessante flusso di eventi durante la Prima Guerra Mondiale. Lo spettacolo di Valery Fokin è la reinterpretazione moderna di questa storia vecchia di un secolo. Chi è questo Schweik del ventunesimo secolo? È un uomo che partecipa involontariamente a numerose guerre, che è coinvolto nei conflitti di tutti contro tutti mentre tenta ancora di mettersi in salvo e di preservare il suo senso comune in seno all'assurda realtà di oggi senza perdere la sua semplicità grottesca e la sua innocenza, diventando un vero eroe del nostro tempo. «Schweik. The Comeback» è uno spettacolo che solleva questioni molto importanti per tutti noi – guerra e pace, il rapporto tra individuo e stato, e la nostra responsabilità personale rispetto a quello che accade nel mondo. Oggi il teatro è pronto a parlare di guerra nella tradizione grottesca creata da Jaroslav Hasek, ma anche in maniera rigida e priva di compromessi. «Schweik. The Comeback» è uno spettacolo che funge da vaccino, uno spettacolo-antidoto a un'epoca in cui le marce militari si fanno sentire di nuovo nelle nostre piazze, quando i racconti del valore militare e dell'onestà dei soldati sono di nuovo sui media. Quando i ragazzi iniziano a sognare di andare in discoteca sfoggiando di nuovo le medaglie» – così ha descritto questo lavoro la critica di teatro Olga Yegoshina. Valery Fokin: «Secondo me, portare in scena una versione tradizionale di Schweik è noioso. Nel mio caso è stato importante lasciare che il protagonista si togliesse la tradizionale maschera divertente di buffone e di sciocco, per rivelare un lato serio della sua natura: quello di persona che comprende tutto. Così che potesse divenire una sorta di provocatore, un uomo che arriva cento anni dopo e che si rende conto che nel mondo è cambiato ben poco per quel che riguarda l'assurdità e l'orrore della guerra. Oggi non sono interessato al lato comico di Schweik. È un'opera tragica».

© Anastasia Blur

TODAY.2016-...

Today. 2016 - ... is Valery Fokin's first performance on the New Stage of the Alexandrinsky Theatre, so one of his goals was to make its unique high tech potential serve his artistic goals.

The performance is based on Kirill Fokin's science fiction story «Fire».

Director
Set Designer
Lighting Designer
Music
Media
Choreographer
Costume Designer
Music Director, Assistant Director
Animation and Video
Assistant Directors

Vladimir Ognev
His Double
Anna, his Wife

Mann, the Clerk
The Children

The Actors
Sofia Shustrova, Timur Akshentsev, Dmitry Belov, Dmitry Buteev, Yury Guk, Andrei Marusin, Alexander Scherbakov

The performance premiered on February 25, 2016.
Running time 1 hour 10 minutes, without interval.

Recommended for 16+

Performance will be shown in Russian with English synopsis

СЕГОДНЯ.2016-...

по повести Кирилла Фокина «Огонь»
Спектакль народного артиста России, лауреата Государственных премий России

Валерия Фокина
Сценография — Николая Роцина
Художник по свету — заслуженный деятель искусств России Дамир Исмагилов
Музыка — Антон Яхонтов
Хореограф — Владимир Варнава
Художник по костюмам — Ника Велегжанинова
Ассистент режиссера, музыкальный руководитель заслуженный артист России Иван Благодёр
Медиа-художник — Юрий Дидевич
Редактор видео и анимации — Светлана Мурза
Помощник режиссера — Мария Гаврилова, София Мартюшева, София Матвеева

В спектакле заняты:
народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России
Петр Семак
артисты: Елена Вожакина, Полина Теплякова, Никита Барсуков, Игорь Мосюк, а также Софья Шустрова, Тимур Акшенцев, Дмитрий Белов, Дмитрий Бутеев, Юрий Гук, Андрей Марусин, Александр Щербаков
дети: Ярослав Грязнов, Никита Кандалов, Никита Сергеев, Олег Сергеев

Премьера — 25 февраля 2016 года
Продолжительность 1 час 10 минут
Спектакль идет без антракта

16+

Спектакль идет на русском языке и снабжен английским синопсисом

Today, 2016 - ... is Valery Fokin's first performance on the New Stage of the Alexandrinsky Theatre, so that one of his intentions was to make its unique high tech potential serve his artistic goals. The performance is based on Kirill Fokin's science fiction story Fire. Its protagonist, Doctor of Psychology Radzimir Kasai, tries to solve the mystery of an unknown and incomprehensible power, which offers world leaders a fantastic deal - technologies to help end wars and international conflicts. The performance is a monologue by its protagonist. We are immersed in the shady, dark depths of his memory, painfully gazing into the past, where we see his ex-wife, dead son and his unprocessed grief. A counterpoint to this personal story is an external plot, where the fate of humanity is decided: people are faced with an important ethical choice. And this is a choice the audience has to make together with the protagonist, through the prism of his reflections and doubts. The black box of the New Stage, with the audience seated in a cell on two floors (it could be a spaceship or a mental hospital), while drones hover over the hall, grinding, noise, vibrations, coming as if from the depths of the earth - all this a projection of the inner world of the protagonist. All this links Valery Fokin's work with Solaris by Andrei Tarkovsky - from the most superficial parallels (the hero is a psychologist in both works) to more complex and extensive associations

Today, 2016 - ... est le premier spectacle de Valery Fokin sur la nouvelle scène du Théâtre Alexandrinski, de telle sorte que l'une de ses intentions était d'en mettre le potentiel high-tech unique au service de ses objectifs artistiques. Le spectacle se base sur le récit de science-fiction Fire de Kirill Fokin. Son protagoniste, le docteur en psychologie Radzimir Kasai, s'efforce de résoudre le mystère d'une puissance inconnue et incompréhensible, qui offre aux dirigeants mondiaux un pacte fantastique : des technologies qui aident à mettre un terme aux guerres et aux conflits internationaux. Le spectacle est un monologue du protagoniste. Nous sommes plongés dans les profondeurs obscures et suspectes de ses souvenirs, contemplant douloureusement le passé, où nous voyons son ex-femme, son fils mort et sa douleur brute. Un contrepoint à cette histoire personnelle est une intrigue externe, où le sort de l'humanité est décidé : les gens font face à un choix éthique important. Et c'est un choix que le public doit faire avec le protagoniste, à travers le prisme de ses réflexions et de ses doutes. La boîte noire de la nouvelle scène, où le public est assis dans une cellule sur deux étages (cela pourrait être un vaisseau spatial ou un hôpital psychiatrique), tandis que des drones planent au-dessus de la salle, des grincements, du bruit, des vibrations semblant provenir des entrailles de la terre, tout cela étant une projection du monde intérieur du protagoniste. Tout relie la pièce de Valery Fokin au film Solaris d'Andréi Tarkovski : des parallèles les plus superficiels (le héros est un psychologue dans les deux œuvres) jusqu'aux associations plus complexes et étendues.

Сегодня, 2016 — первая работа Валерия Фокина на Новой сцене, и одной из своих задач он видел здесь опыт подчинения уникальных технических возможностей этой инновационной площадки художественному смыслу. В литературной основе спектакля фантастическая повесть Кирилла Фокина «Огонь», написанная в жанре альтернативной истории. Её главный герой — доктор психологии Радзимир Касай по роду занятий старается разгадать загадку неизвестной и непонятной людям разумной и могущественной силы, которая предложила лидерам мировых держав фантастическую сделку — свои технологии в помощь, чтобы прекратить войны и международные конфликты. Спектакль построен как монолог главного героя, погружение в забытые, темные глубины его памяти, мучительное взглядывание в прошлое, где бывшая жена, умерший сын, глухая и все еще не перекинутая боль потери. Контрапунктом к личному сюжету — сюжет внешний, где в каком-то смысле решается судьба человечества, люди поставлены перед важным этическим выбором. И этот выбор зрители проживают с главным героем, сквозь призму его размышлений и метаний. Черная коробка Новой сцены, зрители, рассаженные будто в клетке на двух этажах (то ли космический корабль, то ли лечебница для душевнобольных), дроны, парящие над залом, скрежет, шум, вибрации, идущие как будто из недр земли — все это проекция внутреннего мира главного и единственного героя спектакля. Многое сближает эту работу Валерия Фокина с фильмом Андрея Тарковского «Солярис» — от самого поверхностного совпадения (герой и там, и там — психолог) до более сложных и разветвленных ассоциаций и рифм.

Today, 2016... è il primo spettacolo messo in scena da Valery Fokin nel Nuovo Palcoscenico del Teatro Alexandrinsky. Uno dei suoi intenti è stato quello di utilizzare al meglio lo straordinario potenziale high tech di questo spazio, adatto a raggiungere nuove mete artistiche. Lo spettacolo è basato sul racconto di fantascienza Fuoco, di Kiril Fokin. Il protagonista, il Dottore in Psicologia Radzimir Kasai, cerca di risolvere il mistero di uno sconosciuto e incomprensibile potere che si propone ai leader mondiali come un affare fantastico: tecnologie che aiutano a porre fine a guerre e conflitti internazionali. Lo spettacolo è un monologo del protagonista: siamo immersi nell'oscurità, nei meandri più neri della sua memoria, guardiamo dolenti dentro il suo passato, vediamo la sua ex moglie, il figlio morto, il suo crudo dolore. Un contrappunto a questa storia personale, avviene con una trama esterna nella quale si decide il destino dell'umanità. Gli uomini, nella black box del Nuovo spazio teatrale, sono di fronte a un'importante scelta etica che il pubblico deve operare insieme al protagonista guardando attraverso il prisma delle sue riflessioni e dei suoi dubbi; il pubblico è seduto su due piani di una stessa 'cella' (potrebbe essere un'astronave o un ospedale psichiatrico), mentre droni sorvolano la sala, macinano, rumoreggiano, vibrano, giungendo come se provenissero dal profondo della terra. Ciò non è che una proiezione del mondo interiore del protagonista. Il complesso di questo impianto collega il lavoro di Valery Fokin a Solaris di Andréi Tarkovsky, dai parallelismi più evidenti (l'eroe è un psicologo in entrambe le opere) fino ad associazioni più estese e complesse.

Masquerade Remembrance Of The Future

Valery Fokin's performance based on Mikhail Lermontov's drama *Masquerade* and the 1917 performance by Vsevolod Meyerhold

Director, Author of the Performance

Valery Fokin

Scenic Designer

Semyon Pastukh

Lighting Designer

Damir Ismagilov

Music

Alexander Bakshi

Historical Costume Designer

Nika Velegzhanina

Musical Director, Assistant Director,

Ivan Blagoder

Director of Music and Intonation Score

Igor Kachaev

Plastic Art

Georgy Pashin

Assistant Artist

Vladimir Antipov's texts are used in the performance.

Historical reconstruction of the stage text fragments (1917 edition) was made with the participation of Honored Arts Worker of Russia, Professor Alexander Chepurov PhD

Costumes and props were recreated according to sketches by Alexander Golovin

Nina's romance from "Masquerade" (by composer Alexander Glazunov) is performed by the laureate of the Bella Voce contest Julia Korpacheva

Assistant Directors Elena Borunova, Sofia Matveeva

Performance created with the financial support of the North-West Bank of Siberbank of Russia and the participation of the Foundation for Social and Cultural Initiatives.

The performance premiered on September 19th, 2014

2 hours with intermission

Recommended for 16+

Cast Pyotr Semak, Elena Vozhakina, Nikolai Marton, Viktor Shuralev, Galina Karelina, Polina Teplyakova, Vasilisa Alexeeva, Vadim Nikitin, Viktor Semyonovsky, Iosif Koshelevich, Irina Lepeshenkova, Sergey Elikov, Elena Gladkova

Masks Margarita Abroskina, Vasilisa Alexeeva, Elena Zimina, Oxana Obuchovich, Olesya Sokolova, Polina Teplyakova, Alisa Shidlovskaya, Sofia Shustrova, Nikita Barsukov, Filipp Bayandin, Nikolai Belin, Dmitry Belov, Aleksei Dvoeglazov, Ivan Efremov, Andrei Marusin, Andrey Matyukov, Alexander Mtskevich, Sergey Sidorenko, Valery Stepanov

Valets Efim Rodnev, Roman Sivkov, Anatoly Sukharev

Choir Timur Akhshentsev, Nadezhda Alekseeva, Alexei Garashchenkov, Sergei Denisov, Vladimir Malikov, Daria Malushenкова, Anna Stepanova, Ivan Suprun, Lubov Shtark, Maksim Yakovlev

Musicians Evgeniya Kadochnikova, Alexandre Morin, Andrei Ogorodnikov, Anton Popov, Vladimir Shashkov

Performed in Russian with English simultaneous translation

МАСКАРАД. ВОСПОМИНАНИЯ БУДУЩЕГО

по драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад» и спектаклю Всеволода Мейерхольда 1917 года Спектакль народного артиста России, лауреата Государственных премий

ВАЛЕРИЙ ФОКИН

Сценография

СЕМЕНА ПАСТУХА

Художники по свету

Заслуженный работник культуры России ДАМИР ИСМАГИЛОВ

Музыка лауреата Государственной премии России

АЛЕКСАНДРА БАКШИ

Художник по воссозданию исторических костюмов

НИКА ВЕЛЕГЖАНИНОВА

Музыкальный руководитель спектакля, ассистент режиссера, режиссер музыкально-интонационной

партитуры

Заслуженный артист России ИВАН БЛАГОДОР

Пластика ИГОРЬ КАЧАЕВ

Ассистент художника ГЕОРГИЙ ПАШИН

В спектакле использованы тексты Владимира АНТИПОВА

Александра ЧЕПУРОВА

Историко-документальная реконструкция фрагментов сценического текста 1917 года осуществлена при участии заслуженного деятеля искусств России, доктора искусствоведения, профессора

Александра ЧЕПУРОВА

Костюмы и бутафория воссозданы по эскизам А.Я.Головина

Романс Нины к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (А.К.Глазунов) исполняет

ЮЛИЯ КОРПАЧЕВА

Помощники режиссера

ЕЛЕНА БОРУНОВА, СОФИЯ МАТВЕЕВА

Спектакль создан при финансовой поддержке Северо-Западного банка Сбербанка России и участии Фонда социально-культурных инициатив

Премьера 19 сентября 2014 года

Продолжительность 2 часа, спектакль идет с одним антрактом

16+

В ролях:

народный артист России ПЕТР СЕМАК, ЕЛЕНА ВОЖАКИНА

народный артист России НИКОЛАЙ МАРТОН, ВИКТОР ШУРАЛЕВ

народная артистка России ГАЛИНА КАРЕЛИНА

ПОЛИНА ТЕПЛЯКОВА, ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВА, ВАДИМ НИКИТИН

ВИКТОР СЕМЕНОВСКИЙ/ИСИФ КОШЕЛЕВИЧ, ИРИНА ЛЕПЕШЕНКОВА

СЕРГЕЙ ЕЛИКОВ, ЕЛЕНА ГЛАДКОВА

Маски

МАРГАРИТА АБРОСКИНА, ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВА, заслуженная артистка России ЕЛЕНА ЗИМИНА, ОКСАНА ОБУХОВИЧ, ОЛЕСЯ СОКОЛОВА, ПОЛИНА ТЕПЛЯКОВА, АЛИСА ШИДЛОВСКАЯ, СОФЬЯ ШУСТРОВА, НИКИТА БАРСУНОВ, ФИЛИПП БАЙДИН, НИКОЛАЙ БЕЛИН, ДМИТРИЙ БЕЛОВ, АЛЕКСЕЙ ДВОЕГЛАЗОВ, ИВАН ЕФРЕМОВ, АНДРЕЙ МАРУСИН, АНДРЕЙ МАТОКОВ, АЛЕКСАНДР МИЦКЕВИЧ,

СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО, ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВ

Слоги

ЕФИМ РОДНЕВ, РОМАН СИВКОВ, АНАТОЛИЙ СУХАРЕВ

Хор

ТИМУР АКХЕНЦЕВ, НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВА, АЛЕКСЕЙ ГАРАШЧЕНКОВ, СЕРГЕЙ ДЕНИСОВ, ВЛАДИМИР МАЛИКОВ, ДАРИЯ МАЛЮШЕНКОВА, АННА СТЕПАНОВА, ИВАН СУПРУН, ЛЮБОВЬ ШТАРК, МАКСИМ ЯКОВЛЕВ

Музыканты

ЕВГЕНИЯ КАДОЧНИКОВА, АЛЕКСАНДР МОРИН, АНДРЕЙ ОГОРОДНИКОВ, АНТОН ПОПОВ, ВЛАДИМИР ШАШКОВ

Спектакли идут на русском языке с синхронным переводом на английский

The main aim of this production was to create a scenic composition which would evoke the experience of the legendary performance mounted by Vsevolod Meyerhold (1874-1940) on the Imperial Stage of the Alexandrinsky Theatre in February 1917, during the days of the February Revolution. Back in its day, the artistic expression of *Masquerade* made it the most perfect performance. Financially, it was the most expensive - and the last - performance of the Directorate of Imperial Theatres. It continued to run right until the beginning of the Great Patriotic War. In July 1941 a bomb fell on the theatre's scene shop, and the scenery was believed to be burnt, but rumours of its destruction turned out to be false - an excuse to take the performance out of the repertoire. In the 1960's, after Meyerhold's posthumous rehabilitation, the theatre made an attempt to revive *Masquerade*, but it proved to be impossible. It was not enough to restore the form, it was necessary to find a "key" to the idea, to reveal the eternal reality encrypted in the metaphoric structure of the scenic masterpiece. Today, using the visual images and staging motifs of *Masquerade*'s original script of 1917, and reconstructing the image of the performance, its authentic scenic design, music and rhythm down to the smallest detail, the theatre offers the modern viewer a unique opportunity to time-travel to the past. Modern artistic and high-tech theatre methods have made it possible to reproduce one of the most excellent and balanced performances of the past in all its variety. In the performance *Masquerade. Remembrance of the Future*, new life was given to the unique costumes and scenic props, recreated from sketches by A.Y. Golovin (1863-1930) for the original *Masquerade* performance of 1917. However, Valery Fokin's production is much more than a reconstruction. It is an author's statement, a fusion of the past and the present.

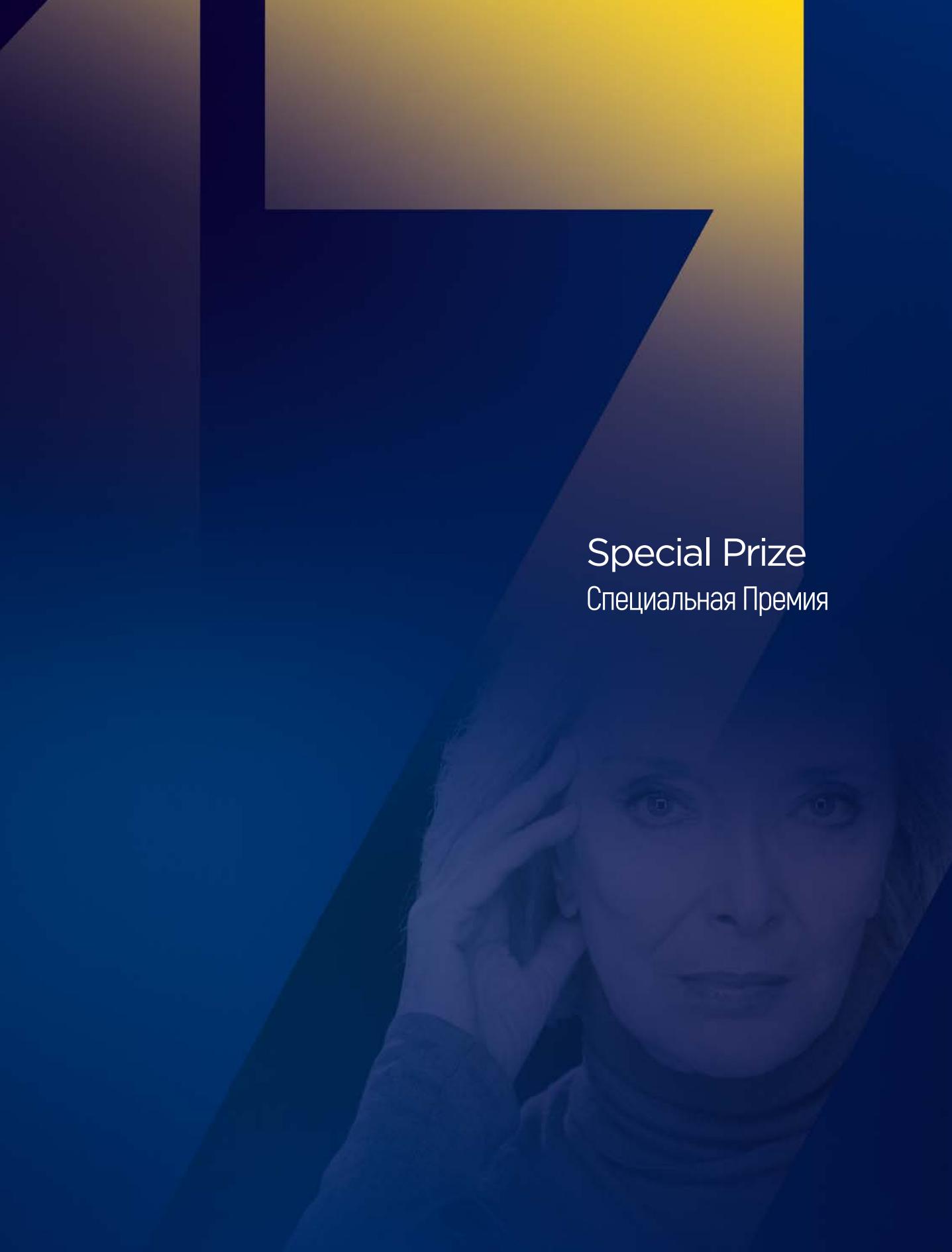
Le principal objectif de cette production était de créer une composition scénique qui évoquerait l'expérience du spectacle légendaire monté par Vsevolod Meyerhold (1874-1940) sur la scène impériale du théâtre Alexandrinsky en février 1917, durant les journées de la Révolution de Février. À cette époque, l'expression artistique de *Mascarade* faisait d'elle la plus parfaite des pièces. Financièrement, ce fut la plus dispendieuse - et la dernière - des pièces du Directeur des théâtres impériaux. Elle a continué d'être jouée jusqu'au début de la Grande Guerre Patriotique. En juillet 1941, une bombe tomba sur l'atelier de décors et l'on pensa qu'ils avaient brûlé, mais les rumeurs relatives à leur destruction s'avérèrent fausses, c'était tout simplement une excuse pour retirer la pièce du répertoire. Dans les années 60, après la réhabilitation posthume de Meyerhold, le théâtre tenta de faire revivre *Mascarade*, mais cela s'avéra impossible. Il ne suffisait pas de restaurer la forme, il fallait trouver une « clé » à l'idée, pour révéler la réalité éternelle cryptée dans la structure métaphorique de cette œuvre d'art scénique. Aujourd'hui, en utilisant les images visuelles et les motifs de scène du script original de *Masquerade* de 1917, et en reconstruisant l'image du spectacle, sa conception scénique, sa musique et son rythme authentiques jusqu'au moindre détail, le théâtre offre au spectateur moderne une occasion unique de voyager dans le temps jusqu'au passé. Des méthodes théâtrales high-tech et artistiques modernes ont permis de reproduire l'une des pièces les plus équilibrées et magnifiques d'autrefois dans toute sa variété. Dans le spectacle *Masquerade. Souvenirs du Futur*, une nouvelle vie a été donnée aux costumes et aux accessoires de scène uniques, recréés à partir des dessins de A.Y. Golovin (1863-1930) pour le spectacle d'origine *Masquerade* en 1917. La production de Valery Fokin est cependant bien plus qu'une reconstruction. C'est la déclaration d'un auteur, une fusion entre le passé et le présent.

Сверхзадачей этого масштабного проекта было - создание сценической композиции, аккумулирующей опыт легендарного спектакля Александринского театра, поставленного Всеволодом Мейерхольдом на императорской сцене почти век назад, в феврале 1917 года. Спектакль Всеволода Мейерхольда (1874-1940) - мировая легенда. Премьера в Александринском театре состоялась в дни Февральской революции. В художественном выражении «Маскарад» стал самой совершенной постановкой своего времени. В финансовом - самым дорогим и последним спектаклем Дирекции императорских театров. Он шел вплоть до начала Великой Отечественной войны. В июле 1941 года в декорационный сарай попала бомба, считалось, что декорации сгорели, но слухи об их гибели оказались вымыслом, поводом снять спектакль с репертуара. После посмертной реабилитации Мейерхольда, в 1960-е годы, театр предпринимал попытку возобновления «Маскарада», но это оказалось невозможным. Мало было восстановить форму, следовало найти «ключ» к замыслу, выявить то вечное, что было зашифровано в образной ткани сценического шедевра. Сегодня используя визуальные образы и мизансценические мотивы постановочной партитуры «Маскарада» 1917 года, максимально точно воссоздавая сценографически, музыкально и ритмически образ спектакля великого режиссера, театр предлагает современным зрителям отправиться в уникальную экспедицию в прошлое. Современные художественные и технологические театральные приемы дали возможность возвратить один из самых прекрасных и гармоничных спектаклей прошлого, передав его во всей многогранности. В спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего» новую жизнь получила уникальная коллекция театральных костюмов и бутафории спектакля «Маскарад» 1917 года, воссозданной по эскизам А. Я. Головина (1863-1930). Но спектакль Валерия Фокина - намного больше, чем реконструкция. Это авторское высказывание, соединение прошедших столетий и дня сего дняшнего.

Il scopo principale di questa produzione è di creare una composizione scenica che evochi l'esperienza della leggendaria rappresentazione realizzata da Vsevolod Meyerhold (1874 - 1940) sul palcoscenico imperiale del teatro Alexandrinsky nel febbraio del 1917, nei giorni della Rivoluzione di Febbraio. All'epoca, l'espressione artistica di *Masquerade* ne fece la rappresentazione perfetta. Finanziariamente, lo spettacolo fu il più costoso e l'ultimo della Direzione dei Teatri Imperiali. Lo spettacolo continuò ad andare in scena fino all'inizio della Grande Guerra Patriottica. Nel luglio del 1941 una bomba cadde sul magazzino delle scene del teatro e si credette che le scenografie fossero andate bruciate, ma le voci sulla loro distruzione si rivelarono false - una scusa per togliere lo spettacolo dal repertorio. Negli anni Sessanta, dopo la riabilitazione postuma di Meyerhold, il teatro tentò di rilanciare *Masquerade*, ma il tentativo si rivelò impossibile. Restaurare la forma non era sufficiente, bisognava trovare una chiave di lettura che rivelasse la realtà eterna nascosta all'interno della struttura metaforica di questo capolavoro scenico. Oggi, usando le stesse immagini e gli stessi motivi scenici presenti nel copione originale di *Masquerade* del 1917, e ricostruendo l'immagine dello spettacolo, la sua scenografia, la sua musica il suo ritmo autentico fino al più piccolo dettaglio, il teatro offre allo spettatore moderno l'opportunità unica di poter viaggiare nel tempo e tornare nel passato. Le moderne tecniche artistiche e tecnologiche del teatro hanno reso possibile riprodurre uno degli spettacoli più straordinari e bilanciati del passato in tutta la sua varietà. Nello spettacolo *Masquerade. Remembrance of the Future* viene data nuova vita ai costumi unici e agli oggetti scenici, ricreati dai bozzetti di A. Y. Golovin (1863 – 1930) per la messinscena originale del 1917 di *Masquerade*. Tuttavia, la produzione di Valery Fokin è molto più di una ricostruzione. È l'affermazione di un autore, una fusione tra passato e presente.

17

EUROPE
THEATRE
PRIZE

A dark, moody photograph of a woman with long hair, seen from the chest up. She is wearing a dark turtleneck sweater. Her right hand is raised to her ear, fingers near her temple, as if she is listening intently or trying to hear something. Her gaze is directed slightly off-camera to the right. The background is dark and out of focus.

Special Prize
Специальная Премия

Special Prize

Специальная Премия

NURIA
ESPERT

НУРИЯ ЭСПЕР

17 РЕТ
ЕИР

Ph. © Sergio Parra

Nuria Espert

Нурия Эспер

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

Nuria Espert (Hospitalet de Llobregat, 1935) joined the company of the Romea Theatre, Barcelona, at 12 years of age and debuted in a leading role in 1952. She first came to the public's attention in 1954 when starring in Medea, in her first national production. Together with her husband Armando Moreno, she founded the company that bears her name when she was 24. Since then, her career has taken her to stages all around the world, both as an actress and artistic director. She has become one of the most outstanding and prolific personalities in the acting world, transcending all theatrical genres thanks to her own particular style and tradecraft as an actress and director. The first production her company staged was Gigi, Colette, in 1959. This was followed by plays by all kind of authors and theoretic styles. She was the first woman to play the role of Hamlet in Spain and she managed to make Sartre's texts known beyond minor chamber theatre circles. *The Maids*, by Jean Genet, premiered in 1969 at the Barcelona and Belgrade Festivals, where it won the Grand Prix, the springboard for an unprecedented international tour for a Spanish company. In Spain, however, the censors banned the scheduled tour. The same occurred with the premiere of Yerma, by Federico García Lorca, which was suspended several times until obtaining permission in 1971 for its staging at Madrid's Teatro de la Comedia. This play became her most emblematic production, with which she toured the stages of London, Paris, New York, Philadelphia, Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires, Caracas, Maracaibo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mexico City, Belgrade, Venice, Jerusalem, Tel Aviv, Warsaw and Tokyo. In 1979, she was appointed head of the then newly created National Drama Centre (CDN) for two seasons. In 1986, she began to work as a stage director - Lorca's *The House of Bernarda Alba* – and on operas such as Madama Butterfly, Electra, Rigoletto, La Traviata, Carmen and Turandot, which she staged at the Liceu, in Barcelona, Covent Garden and the Lyric Hammersmith in London, Glasgow Royal Theatre, Los Angeles Opera and La Monnaie in Brussels. In 1990, she resumed acting with the monologue Make-up, directed by Koichi Kimura, while her latest plays as an actress include *The Rape of Lucretia* (2010), *The Little Foxes* (2012), *King Lear* (2015) and *Incendies* (2017). Holder of honorary degrees

Нурия Эспер родилась в 1935 году (Оспиталет-де-Льобрегат, Испания). Поступила в труппу Театра Ромеа (Барселона) в возрасте 12 лет. Она впервые привлекла внимание публики в 1954 году, сыграв главную роль в «Медее». Когда ей было 24 года, она вместе со своим мужем Армандо Морено основала труппу, которая носит ее имя. Все эти годы она выступает на сценах по всему миру и руководит театрами в разных странах. Нурия Эспер стала одной из самых выдающихся и активных личностей в мире исполнительского искусства благодаря своему индивидуальному стилю и мастерству. Как актриса и режиссер она работает в самых разных жанрах. Первой постановкой ее труппы была «Жижки, Колетт» в 1959 году. Затем последовали пьесы различных авторов и жанров. Она была первой испанской актрисой, сыгравшей Гамлета. Ей удалось сделать тексты Сартра широко известными. В 1969 году на фестивалях в Барселоне и Белграде состоялась премьера спектакля «Служанки» по пьесе Жана Жене. Постановка получила Гран-при. Признание международного жюри сделало возможным осуществить беспрецедентное турне испанской труппы по многим странам. В Испании, однако, цензура запретила запланированные гастроли. То же самое произошло с пьесой «Йерма» Федерико Гарсия Лорки, премьера которой несколько раз откладывалась до получения разрешения на постановку в Театре комедии (Мадрид) в 1971 году. Эта пьеса стала самой знаковой постановкой Нурии Эспер, с которой она выступала на сценах Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Буэнос-Айреса, Каракаса, Маракайбо, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Мехико, Белграда, Венеции, Иерусалима, Тель-Авива, Варшавы и Токио. В течение двух лет, с 1979 года по 1981 год, Нурия Эспер возглавляла вновь созданный Национальный драматический центр (CDN). Но уже в 1986 году она начала работать в качестве режиссера и поставила спектакль «Дом Бернарды Альбы» Ф. Г. Лорки и оперы: «Мадам Баттерфляй», «Электра», «Травиата», «Кармен» и «Турандот» в театрах: Лисео (Барселона), Коркент-Гардене и Лирик Хаммерсмит (Лондон), Королевском театре (Глазго), Опере Лос-

Nuria Espert (née à Hospitalet de Llobregat en 1935) rejoint la compagnie du théâtre Romea de Barcelone à l'âge de 12 ans et décroche son premier grand rôle en 1952. Elle se fait connaître du public en 1954 en interprétant Médée, dans sa première production nationale. Avec son mari Armando Moreno, elle fonde la compagnie portant son nom à l'âge de 24 ans. Depuis, sa carrière l'a amenée sur les scènes du monde entier, tant en qualité d'actrice que de directrice artistique. Elle est devenue l'une des personnalités les plus prolifiques et remarquables du monde du théâtre, en transcendant tous les genres grâce à son style particulier et à son savoir-faire d'actrice et de directrice. La première production montée par sa compagnie est Gigi, Colette, en 1959. Celle-ci est suivie de pièces tirées de toutes sortes d'auteurs et de styles de théâtre. Elle est la première femme à jouer le rôle de Hamlet en Espagne et réussit à faire connaître les textes de Sartre au-delà des cercles restreints des théâtres de chambre. Les Bonnes, de Jean Genet, fait ses débuts en 1969 aux festivals de Barcelone et de Belgrade, où la pièce remporte le Grand Prix, un tremplin pour une tournée internationale sans précédent pour une compagnie espagnole. En Espagne, les censeurs interdisent néanmoins la tournée programmée. La même chose se produit avec la première de Yerma, de Federico García Lorca, qui est suspendue à plusieurs reprises jusqu'en 1971, quand elle obtient l'autorisation d'être mise en scène au Teatro de la Comedia de Madrid. Cette pièce devient sa production la plus emblématique et elle est jouée à Londres, Paris, New York, Philadelphie, Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires, Caracas, Maracaibo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mexico, Belgrade, Venise, Jérusalem, Tel Aviv, Varsovie et Tokyo. En 1979, Nuria Espert est nommée à la tête du Centre dramatique national (CDN) qui vient tout juste d'être créé, et ce pendant deux saisons. En 1986, elle commence à travailler comme metteur en scène - *La Maison de Bernarda Alba* de Lorca – et sur des opéras comme Madame Butterfly, Elektra, Rigoletto, La Traviata, Carmen et Turandot, qu'elle met en scène au Liceu, à Barcelone, à Covent Garden et au Lyric Hammersmith de Londres, au Glasgow Royal Theatre, à l'Opéra de Los Angeles et à La Monnaie de Bruxelles. En 1990 elle renoue avec l'interprétation avec le monologue Make-up, dans une mise en scène de Koichi Kimura, tandis

Nuria Espert (Hospitalet de Llobregat, 1935) si è unita alla compagnia del Teatro Romea di Barcellona a 12 anni e ha debuttato in un ruolo da protagonista nel 1952. Ha attirato per la prima volta l'attenzione del pubblico nel 1954, interpretando il ruolo di Medea nella sua prima produzione nazionale. Ha fondato la compagnia che porta il suo nome, insieme a suo marito Armando Moreno, quando aveva 24 anni. Da allora, la sua carriera l'ha portata sui palcoscenici di tutto il mondo come attrice e direttrice artistica. È diventata una delle personalità più rilevanti e prolifiche nel mondo attoriale, trascendendo tutti i generi teatrali grazie al suo stile distintivo e al suo mestiere di attrice e regista. La prima produzione della sua compagnia è stata la messinscena di *Gigi*, da Colette, nel 1959. In seguito ha interpretato opere di ogni genere di autori e stili teatrali. È stata la prima donna a recitare nel ruolo di Amleto in Spagna ed è riuscita a far conoscere i testi di Sartre al di là dei circoli teatrali ristretti. *Le Serve* di Jean Genet, ha debuttato nel 1969 ai festival di Barcellona e Belgrado, dove ha vinto il Grand Prix, trampolino di lancio per un tour internazionale senza precedenti per una compagnia spagnola. In Spagna, tuttavia, i censori hanno vietato il tour previsto. Lo stesso è accaduto con la prima di *Yerma*, di Federico García Lorca, che è stata rinviata numerose volte prima di ottenere l'autorizzazione per la messinscena nel 1971 al Teatro de la Comedia di Madrid. Quest'opera è diventata una delle sue produzioni più emblematiche, con cui è andata in tour nei teatri di Londra, Parigi, New York, Filadelfia, Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires, Maracaibo, Rio de Janeiro, San Paolo, Città del Messico, Belgrado, Venezia, Gerusalemme, Tel Aviv, Varsavia e Tokyo. Nel 1979, è stata nominata direttrice dell'allora nuovo Centro Nazionale per il Teatro per due stagioni. Nel 1986, ha iniziato a lavorare come regista ne *La casa di Bernarda Alba* di Lorca, e in opere come Madama Butterfly, Elettra, Rigoletto, La Traviata, Carmen e Turandot, in scena al Liceu di Barcellona, al Covent Garden e al Lyric Hammersmith di Londra, al Royal Theatre di Glasgow, all'Opera di Los Angeles e al La Monnaie di Bruxelles. Nel 1990, ha ripreso a recitare con il monologo *Make-up*, diretto da Koichi Kimura, mentre i suoi ultimi lavori come attrice includono *Il ratto di Lucrezia* (2010), *Piccole Volpi* (2012), *Re Lear* (2015) e *Incendies* (2017). Ha ricevuto la laurea ad honorem dall'Università Internazionale Menéndez Pelayo e dall'Università Complutense di Madrid, è Cavaliere dell'Ordine

from the Menéndez Pelayo International University and Madrid's Complutense University, Chevalier of the French Order of Arts and Letters and Commander of the Order of Merit of the Republic of Italy, she has received Spain's National Acting Award and National Theatre Award, the Los Angeles Critics Award; the Laurence Olivier Award for Best New Play in London, Sarajevo's Freedom Award, the Valle-Inclán Theatre Award, the Corral de Comedias Award from the Almagro Festival, the Ceres Emerita Augusta Award, and Catalonia's National Culture Award, among others. Holder of the Gold Medal of Merit in Fine Arts, she has also been awarded the Medal of the Círculo de Bellas Artes, Madrid, the Band and Gold Star of the City of Belgrade, the Medal of Merit in the Theatre from the Barcelona Provincial Council, the St George's Cross from the Generalitat of Catalonia and the Princess of Asturias Award for the Arts.

Анджелеса и театре Ла Монне (Брюссель). В 1990 году она возобновила исполнение монолога *Макендр* (режиссер – Койти Кимура). За последние годы актриса участвовала в спектаклях: «Поругание Лукреции» (2010), «Лисички» (2012), «Король Лир» (2015) и «Пожары» (2017). Нурия Эспер получила почетные степени Международного университета Менендес-и-Пелайо и Мадридского университета Комплутенсе, стала Кавалером Ордена искусств и изящной словесности Франции и Кавалером ордена «За заслуги» Итальянской республики, лауреатом Национальной актерской премии Испании и Национальной театральной премии Испании, Премии критиков Лос-Анджелеса, Премии Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая новая пьеса» (Лондон), Сараевской Премии Свободы, Театральной премии Валье-Инклана, премии театра Corral de Comedias фестиваля (Альмагро), Премии Цереры Эмериты-Августы и Национальной премии Каталонии в области культуры. Награждена золотой медалью «За заслуги в изобразительном искусстве», медалью Круга изобразительных искусств (Мадрид), лентой и медалью «Золотая Звезда» (Белград), медалью «За заслуги в театре» Областного Совета Барселоны, Крестом Святого Георгия от Генералитета Каталонии и Премией Принцессы Астурийской в сфере искусств.

que ses dernières pièces en tant qu'actrice comprennent *Le Viol de Lucrèce* (2010), *The Little Foxes* (2012), *Le Roi Lear* (2015) et *Incendies* (2017). Elle a reçu des doctorats honorifiques de l'université internationale Menéndez Pelayo et de l'université Complutense de Madrid. Elle est chevalier des Arts et des Lettres et commandeur de l'Ordre du Mérite de la République d'Italie, elle a reçu le prix national d'interprétation et le prix national du théâtre de l'Espagne, le Los Angeles Critics Award, le Laurence Olivier Award pour la meilleure nouvelle pièce à Londres, le prix de la liberté de Sarajevo, le prix du théâtre Valle-Inclán, le prix Corral de Comedias du festival Almagro, le prix Ceres Emerita Augusta ainsi que le prix national de la culture de Catalogne, entre autres. Récompensée par la médaille d'or du Mérite des Beaux-Arts, elle a également reçu la médaille du Círculo de Bellas Artes de Madrid, la bande et l'étoile d'or de la ville de Belgrade, la médaille du Mérite du Théâtre décernée par le Conseil provincial de Barcelone, la Croix de Saint-Georges de la Generalitat de Catalogne et le prix Princesse des Asturias pour les Arts.

delle Arti e delle Lettere di Francia e Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana; vincitrice della medaglia d'oro al merito per le arti, ha ricevuto il Premio Nazionale di Recitazione in Spagna e il Premio Nazionale per il Teatro, il Premio della Critica di Los Angeles, il Laurence Olivier Award for Best New Play a Londra, il Premio per la Libertà di Sarajevo, il premio teatrale Valle-Inclán, il premio Corral de Comedias dell'Almagro Festival, il Premio Ceres Emerita Augusta, e il Premio Nazionale della Cultura Catalana. Vincitrice della medaglia d'oro al merito per le arti, è stata insignita anche della medaglia del Círculo de Bellas Artes di Madrid, del nastro e della stella d'oro della città di Belgrado, della medaglia al merito per il teatro dal Consiglio Provinciale di Barcellona, della croce di San Giorgio dal Generalitat della Catalogna e del Premio Principessa delle Asturie.

Recital based on texts by Federico García Lorca
По произведениям Федерико Гарсия Лорки

a monologue with NURIA ESPERT
directed by Lluís Pasqual

Моноспектакль в исполнении Нурии Эспер
Режиссер – Луис Паскель

duration: **25 minutes**
in Spanish with simultaneous
translation in Russian and in English

продолжительность – **25 минут**
исполняется на испанском языке с последовательным
переводом на русский и на английский

NOCHE LORQUIANA

ЛОРКИАНСКАЯ НОЧЬ

a Special Creation for the Europe Theatre Prize

Специально для Европейской Театральной Премии

«So, before you declaim some poetry out loud to a large audience, the first thing to do is to ask the duende, the house-spirit, for help. It's the only way to appeal to everyone without the need for intelligence or critical commentary. That is why I ask us all to become, just for a moment, intimate friends, joined together in a sweet silence, while the voice of the poet sings and cries. My modesty, my sincerity and your goodwill are the three elements that make up that clear atmosphere of intimacy, where poems can float and hopefully serve to lift and affirm my spirit and yours».

Federico García Lorca

«Прежде чем Вы будете читать какую-нибудь поэзию вслух широкой аудитории, первое, что нужно сделать, – попросить помочь у дуэнде, духа дома. Только так можно обратиться к каждому, не призывая к интеллекту, и без критических комментариев. Вот почему я прошу всех нас стать, хоть на мгновение, близкими друзьями, объединившимися в приятной тишине, в то время как голос поэта будет петь и плакать. Моя скромность, моя искренность и Ваша доброжелательность – это три элемента, которые составляют эту чистую атмосферу близости, в которой стихи могут плыть и, надеюсь, служить для того, чтобы поднять и утвердить мой дух и Ваш».

Федерико Гарсия Лорка

EUROPE THEATRE PRIZE

15th Europe Prize Theatrical Realities

15-я Европейская Премия «Театральная Реальность»

15th Europe Prize Theatrical Realities
15-я Европейская Премия «Театральная Реальность»

SIDI LARBI CHERKAOUI

СИДИ ЛАРБИ ШЕРКАУИ

Ph. © MatsBäcker

Sidi Larbi Cherkaoui

Сиди Ларби Шеркауи

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

Flemish-Moroccan. Choreographer. Draughtsman. Vegan. Homosexual. A child of the suburbs. Artistic Director of Royal Ballet Flanders and his own company, Eastman. Sidi Larbi Cherkaoui never fails to remind us that our identities are fluid and multiple, never monolithic nor static. His thirst to dialogue and join hands with his counterparts has been a constant in Cherkaoui's artistic DNA, and resulted over the past 18 years in pieces like *生长genesis* with the Chinese dancer Yabin Wang, *Dunas* alongside flamenco exponent María Pagès and *Ook*, made with Nienke Reehorst and the mentally disabled actors of Theater Stap. Cherkaoui's collaborations cut across all artistic disciplines: cinema, with Joe Wright's *Anna Karenina*; theatre, with *Pluto*, for the Bunkamura Theatre in Tokyo; the opera *Shell Shock* for La Monnaie in Brussels; and sequences of Cirque du Soleil shows *Michael Jackson ONE* and *Kurios*. Sidi Larbi Cherkaoui has made over 50 full-length choreographic pieces and picked up a slew of awards, including two Olivier Awards, three Ballet Tanz awards for best choreographer (2008, 2011, 2017) and the Kairos Prize (2009) for his artistic vision and his quest for intercultural dialogue. Sidi Larbi Cherkaoui is associate artist at Sadler's Wells, London and assumed the role of artistic director at the Royal Ballet Flanders in 2015, where he has since created *Fall* (2015), *Exhibition* (2016) and *Requiem* (2017). He combines this function with his role as artistic director of Eastman, the company he founded in 2010 that is currently resident at deSingel International Arts Campus in Antwerp.

Сиди Ларби Шеркауи родился в 1976 году (Анверпен, Бельгия). Сиди Ларби Шеркауи – художественный директор Королевского балета Фландрини и созданной им компании «Истман». Сиди Ларби Шеркауи – хореограф, художник фламандско-марокканского происхождения, постоянно напоминает нам, что наши личности изменчивы и множественны, а отнюдь не монолитны и не статичны. Его жажда диалога и единения со своими коллегами является константой, художественной ДНК Шеркауи. Результатом этого за последние 18 лет стали такие произведения, как: «*生长генезис*» с китайской танцовщицей Ябин Ванг, *Dunas* с исполнительницей фламенко и Марией Пахеси Оок, поставленный совместно с Ниенке Рехорст и актерами с особенностями психического развития в Театре «Стап». Совместные проекты Шеркауи охватывают многие виды искусств: кинематограф – фильм «Анна Каренина» режиссера Джо Райта; театр – спектакль «Плутон» Театра Бункамура (Токио); опера – «Контузии» театра Ла Монне (Брюссель) и ряд представлений Цирка дю Солей, среди них: «Майкл Джексон», «ОДИН» и «Кунсткамера». Сиди Ларби Шеркауи поставил более 50 полнометражных хореографических постановок и получил множество наград, в том числе две премии Лоуренса Оливье, три премии *Ballet Tanz* за лучшую хореографию (2008, 2011, 2017) и премию «Кайрос» (2009) за художественное видение и поиск межкультурного диалога. Сиди Ларби Шеркауи является художником Театра Сэдлерс-Уэллс (Лондон), и с 2015 года – художественным руководителем Королевского балета Фландрини, где за эти годы создал балеты *Fall* (2015), «Выставка» (2016) и «Реквием» (2017). Он совмещает эту функцию с ролью художественного руководителя «Истман», компании, основанной им в 2010 году, которая в настоящее время располагается в Международном кампусе искусств «деЗингель».

Flamand-marocain. Chorégraphe. Dessinateur. Végétalien. Homosexuel. Enfant des banlieues. Directeur artistique du Ballet royal de Flandres et de sa compagnie Eastman, Sidi Larbi Cherkaoui rappelle que nos identités sont fluides et multiples, jamais monolithiques ni statiques. La soif de dialoguer et de collaborer avec ses pairs est une constante de l'ADN artistique de Cherkaoui, comme en témoignent les 18 dernières années avec des œuvres comme *生长 genesis*, signée avec la danseuse chinoise Yabin Wang, *Dunas*, chorégraphiée avec la flamenco María Pagès et *Ook*, créée aux côtés de Nienke Reehorst et des acteurs trisomiques du Theater Stap. Mais ses rencontres traversent les frontières artistiques: cinéma, avec *Anna Karenina* de Joe Wright; théâtre, avec *Pluto* pour le théâtre Bunkamura à Tokyo; l'opéra *Shell Shock* pour La Monnaie à Bruxelles; et il a aussi signé des séquences de *Michael Jackson ONE* et *Kurios* pour le Cirque du Soleil. Sidi Larbi Cherkaoui a signé plus de 50 chorégraphies, qui lui ont valu une série de prix parmi lesquels deux Oliviers Awards, trois titres de meilleur chorégraphe de l'année par le magazine *Tanz* (2008, 2011, 2017) et le Kairos Prize pour sa vision artistique et sa recherche d'un dialogue interculturel (2009). Sidi Larbi Cherkaoui est artiste associé à Sadler's Wells, à Londres, et il a été nommé en 2015 directeur artistique du Royal Ballet Flanders, où il a créé *Fall* (2015), *Exhibition* (2016) et *Requiem* (2017). Il associe cette fonction à la direction artistique d'Eastman, la compagnie qu'il a fondée en 2010 et qui réside actuellement au deSingel campus international des arts à Anvers.

Flammingo-marocchino. Coreografo. Progettista. Vegano. Omosessuale. Ragazzo di vita. Direttore artistico del Balletto Reale delle Fiandre e della sua compagnia Eastman. Sidi Larbi non manca mai di ricordarci che le nostre identità sono fluide e multiple, mai monolitiche e statiche. Il suo desiderio di dialogare e di unirsi alle sue controparti è una costante del DNA artistico di Cherkaoui ed è emersa negli ultimi 18 anni in opere come *生长 genesis* con la ballerina cinese Yabin Wang, *Dunas* con la ballerina di flamenco María Pagés e *Ook*, realizzata con Nienke Reehorst e gli attori con disabilità mentale del Theater Stap. Le collaborazioni di Cherkaoui spaziano in tutte le discipline artistiche: il cinema, con *Anna Karenina* diretta da Joe Wright; il teatro, con *Pluto* per il Bunkamura di Tokyo; l'opera, con *Shell Shock* per La Monnaie di Brussels; alcune sequenze degli spettacoli *Michael Jackson ONE* e *Kurios* del Cirque du Soleil. Sidi Larbi Cherkaoui ha realizzato più di 50 coreografie integrali e ricevuto numerosi premi tra cui due Olivier Awards, tre Ballet Tanz come miglior coreografo (2008, 2011, 2017) e il Premio Kairos (2009) per la sua visione artistica e la sua ricerca del dialogo interculturale. Sidi Larbi Cherkaoui è artista associato al Sadler's Wells di Londra e ha assunto il ruolo di direttore artistico del Balletto Reale delle Fiandre nel 2015, dove ha creato *Fall* (2015), *Exhibition* (2016) e *Requiem* (2017). A questa funzione combina il suo ruolo di direttore artistico di Eastman, la compagnia che ha fondato nel 2010, attualmente residente al deSingel International Arts Campus di Anversa.

© Koen Broos

Puz/zle

World premiere: 10 July 2012, Festival d'Avignon

choreography Sidi Larbi Cherkaoui

music composition Jean-Claude Acquaviva, Kazunari Abe, Olga Wojciechowska

additional music Bruno Coulais, Tavagna, traditions from Corsica, Japan and the Middle-East

set design Filip Peeters, Sidi Larbi Cherkaoui

light Adam Carré

video design Paul Van Caudenberg

costume design Miharu Toriyama

artistic consultant Damien Jalet

artistic advice Guy Cools, An-Marie Lambrechts, Gabriele Miracle

musical advice Olga Wojciechowska

costume advice and wardrobe Elisabeth Kinn Svensson

sound Philip Jones

sound A Filetta Jacques Fach

assistant choreography Nienke Reehorst

and rehearsal director Navala 'Niku' Chaudhari

rehearsal director Jon Filip Fahilstrom, Helder Seabra

assistant choreography dance

Navala 'Niku' Chaudhari, Nemo Oeghoede, Damien Fournier, Denis Kooné, Nicola Leahy, Kazutomi 'Tsuki' Kozuki, Sang-Hun Lee, Elias Lazaridis, Vittoria De Ferrari Sapetto, Jason Kittelberger, Michael Watts, Pol Van Den Brook

live music A Filetta (Jean-Claude Acquaviva, François Aragni, Petri Antò Casta, Paul Giansily, Stéphane Serra, Maxime Vuillamier), Kazunari Abe, Fadia Tomb El-Hage

technician Mathias Batseer, Janneke Hertoghs, Kim Rens

technical director Patrick 'Sharp' Vanderhaegen

tour manager Meriem Fadil El Alauiova

executive producer Karthika Nair

production Eastman (Antwerp)

coproduction Festival d'Avignon, deSingel International Arts Campus (Antwerp), Sadler's Wells (London), Opéra de Lille, Theaterfestival Boulevard ('s Hertogenbosch), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, La Filature Scène nationale (Mülhouse), Festspielhaus (Sankt-Pölten), Fondazione Musica per Roma, Düsseldorf festival!

with the support of De Warande (Turnhout), the Flemish Government, Fondation BNP Paribas

thanks to HETPALEIS (Antwerp), Toneelhuis (Antwerp), technical crew deSingel (Antwerp), Asano Taiko Co Ltd, Royal Museum of Fine Arts Antwerp, De Munt/La Monnaie (Brussels), Naima Phillips

Eastman is resident at deSingel International Arts Campus (Antwerp)

duration 1h 45min without intermission

Пазл

Мировая премьера: 10 июля 2012 года, Авиньонский фестиваль

хореография Сиди Ларби Шеркауи

музыкальная композиция Жан-Клод Акававиа, Казунари Абе и Ольга Войцеховская

В спектакле звучит музыка:

Бруно Кул, Тавагна, традиционная музыка Корсики, Японии и Ближнего Востока

Сценография Филипп Пеетерс, Сиди Ларби Шеркауи

Художники по свету Адам Карра

Видеоконтент Пол Ван Конденберг

Костюмы Михару Торияма

Художественный консультант Дамиен Жале

Художественные рекомендации Гай Кулс, Ан-Мари Ламбрехтс, Габриэль Миранд

Музыкальные рекомендации Ольга Войцеховская

Рекомендации по костюмам и гардеробу Элизабет Кинн Свенссон

Звук Филип Джоунс

Звукорежиссер группы «Филета» Жак Фах

Ассистент режиссера по хореографии и репетициям Ниенке Рехорст

Ассистент режиссера по репетициям Навала «Нику» Чайдхари

Помощник по хореографии Ион Филип Фалстрем, Хелдер Сеабра

В спектакле заняты:

Танцовщики: Навала «Нику» Чайдхари, Немо Оегхоеде, Дамиен Фурнье, Денис Кооне, Никола Лихей, Кацутоми «Цуки» Коцуки, Сань-Хун Ли, Элиас Лазаридис, Виттория Де Феррари Сапетто, Ясон Киттельбергер, Майкл Уоттс, Пол ван ден Брук

Исполнители музыки: группа «Филета» (Жан-Клод Акававиа, Франсуа Арагни, Петр Анто Каста, Пол Гансили, Стефани Серра, Максим Вулламье), Казунари Абе, Фадией Томб Эль-Хаджи

Техники: Матиас Батслеер, Жаннек Хертогс, Ким Ренс

Заведующий постановочной частью Патрик «Шарп» Вандерхаген

Гастрольный директор Меримэ Фадил Эль Алайова

Исполнительный продюсер Картика Найр

Постановка Театральной компании Eastman (Антверпен, Бельгия)

Сопродюсеры Festival d'Avignon, deSingel International Arts Campus (Антверпен), Sadler's Wells (Лондон), Opéra de Lille, Theaterfestival Boulevard ('s Hertogenbosch), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, La Filature Scène nationale (Мюлуз), Festspielhaus (Санкт-Пельтен), Fondazione Musica per Roma, Dusseldorf festival

При поддержке De Warande (Торнхаут), Правительство Фландрии, Фонд BNP Paribas

Благодарность HETPALEIS (Антверпен), Toneelhuis (Антверпен), техническая бригада deSingel (Антверпен), Asano Taiko Co Ltd, Королевский музей изобразительных искусств

Антверпена, De Munt/La Monnaie (Брюссель), Naima Phillips

Театральная компания Eastman является резидентом в deSingel International Arts Campus (Антверпен)

Продолжительность – 105 минут, без антракта

In *Puz/zle*, Sidi Larbi Cherkaoui returns in a more abstract fashion to the notion of the multiple and of multiplicity rooted in our thought processes and the added question of how things fit together to create a new and distinct identity (like a jigsaw puzzle). Sidi Larbi Cherkaoui is intrigued by why certain connections succeed in coming together as an organic whole while others fail. And whether they actually fail or if the failure lies in our perception of order and disorder. He aims then to question the seeming importance of order and linearity and to explore if there can be more than one way of solving a puzzle, of telling a tale, of living time. Sidi Larbi Cherkaoui questions and highlights the puzzles that lie behind human relations (emotional, intellectual, sexual), the morphology of the body, and intangibles like musical traditions inspired by and woven together from separate and multiple strands and traditions (so a liturgical composition sung in Spain might have Arabic roots, buried in the sands of time). With A Filetta, the Corsican polyphonic group (his companions in *In Memoriam* and *Apocrifi*), the Lebanese singer Fadia Tomb El-Hage (also seen in *Origine*) and the Japanese percussionist and flautist Kazunari Abe by his side to dissect how a song, a composition can have various sources all at once, religious and secular, Christian and Muslim, and how traditions that we so easily name European or Oriental are never that definable and monolithic, Sidi Larbi Cherkaoui salutes the delightful impurity that constitutes our lives and our planet.

Dans *Puz/zle*, Sidi Larbi Cherkaoui revient de manière plus abstraite sur les notions de pluralité et de diversité enracinées dans nos mécanismes de pensée et sur la question complémentaire de la façon dont les choses s'entremêlent pour créer une nouvelle identité distincte (comme dans un puzzle). Sidi Larbi Cherkaoui cherche à comprendre pourquoi certaines connexions parviennent à s'établir et constituer un ensemble organique, tandis que d'autres échouent. Il se demande aussi si l'échec relève véritablement du ratage ou s'il se situe uniquement au niveau de notre perception de l'ordre et du désordre. Il s'efforce dès lors de questionner l'importance apparente de l'ordre et de la linéarité, et de découvrir s'il existe plus d'un moyen de résoudre un puzzle, raconter une histoire, vivre le moment. Sidi Larbi Cherkaoui souhaite sonder et mettre en lumière les puzzles qui se dissimulent derrière les relations humaines (tant émotionnelles, intellectuelles que sexuelles), derrière la morphologie du corps et derrière l'intangible, comme la musique qui s'inspire de traditions multiples et dont la composition puise dans des sources diverses (ainsi, une composition liturgique espagnole peut avoir des racines arabes, ensevelies dans les sables du temps). Accompagné sur scène de l'ensemble polyphonique corse A Filetta (ses compagnons dans *Apocrifi* et *In Memoriam*), de la chanteuse libanaise Fadia Tomb El-Hage (que l'on a pu voir dans *Origine*) et le percussioniste et flûtiste japonais Kazunari Abe, Sidi Larbi Cherkaoui analyse la façon dont une chanson ou une composition peut provenir de plusieurs sources à la fois : religieuses et profanes, chrétiennes et musulmanes, etc. Il se penche également sur le fait que les traditions que nous cataloguons si facilement d'occidentales ou d'orientales sont nettement moins définies et univoques qu'on ne peut le penser. Le chorégraphe rend ainsi hommage à cette imperfection exquise qui donne corps à nos vies et notre planète.

Спектакль «Пазл» Сиди Ларби Шеркауи в более абстрактной манере возвращается к понятию множественного и множественности, уходящему корнями в наше сознание, и к вопросу о том, как вещи соединяются, образуя новое отдельное единство (как в игре-головоломке Пазле). Сиди Ларби Шеркауи интересует, почему некоторым частям удается объединиться в одно органическое целое, а другим нет. Действительно ли им это не удается, или эта невозможность лежит в нашем восприятии порядка или его отсутствия. Режиссер стремится поставить под сомнение кажущуюся значимость порядка и линейности и исследовать возможность нескольких способов собрать пазл, рассказать историю и в целом о жизни во времени. Сиди Ларби Шеркауи рассматривает и особо выделяет «пазлы», которые обуславливают человеческие отношения (эмоциональные, интеллектуальные, сексуальные), а также морфологию тела и такие несознаваемые вещи, как вдохновленные и сплетенные из раздельных и многочисленных нитей музыкальные традиции. Так, литургическая композиция, звучащая в Испании, может иметь арабские корни, погребенные в песках времени. Совместно с корсиканской полифонической группой «Филетта» (его партнеры по *In Memoriam* и *Apocrifi*), ливанской певицей Фадией Томб Эль-Хаджи (также участвующей в *Origine*) и японским ударником и флейтистом Казунари Абе, он анализирует, как песня, композиция может одновременно иметь различные источники, религиозные и светские, христианские и мусульманские, и как традиции, которые мы с легкостью называем европейскими или восточными, никогда не являются столь определяемыми и монолитными. Сиди Ларби Шеркауи приветствует восхитительную «засоренность», наполняющую нашу жизнь и нашу планету.

In *Puz/zle*, Sidi Larbi Cherkaoui ritorna in una veste più astratta alla nozione della molteplicità e della moltitudine radicata nel nostro processo cognitivo e alla domanda di come le cose riescano a incastrarsi per creare identità nuove e distinte (come in un puzzle). Sidi Larbi Cherkaoui è affascinato dal motivo per cui alcune connessioni riescano a raggiungere un'unità organica mentre altre no. E se si possa parlare di fallimento oppure se quest'ultimo sia insito nella nostra percezione di ordine e disordine. Il suo scopo è quindi quello di rimettere in discussione l'apparente importanza dell'ordine e della linearità e di scoprire se ci possa essere più di un modo di risolvere il puzzle, di raccontare una storia, di vivere il tempo. Sidi Larbi Cherkaoui mette in dubbio ed evidenzia i puzzle che si nascondono dietro le relazioni umane (emotive, intellettuali, sessuali), la morfologia del corpo e elementi immateriali come le tradizioni musicali ispirate e tessute insieme con molteplici fili e tradizioni distinti (così una composizione liturgica cantata in Spagna può avere radici arabe, sepolte nelle sabbie del tempo). Con al fianco il gruppo polifonico corso A Filetta (suo compagno in *In Memoriam* e *Apocrifi*), il cantante libanese Fadia Tomb El-Hage (presente anche in *Origine*) e il percussionista e flautista giapponese Kazunari Abe lavora per analizzare come una canzone o una composizione possa avere contemporaneamente varie fonti, religiose e laiche, cristiane e musulmane, e come le tradizioni che abbiamo facilmente chiamato europee o orientali non siano mai così definibili e monolitiche. Sidi Larbi Cherkaoui omaggia così l'incantevole impurità che costituisce le nostre vite e il nostro pianeta.

15th Europe Prize Theatrical Realities
15-я Европейская Премия «Театральная Реальность»

CIRKUS
CIRKÖR

ЦИРКУС ЦИРКОР

17 РЕП
ЕПР

Ph. © Emilia Jiménez-Bergmark

CIRKUS CIRKÖR

Циркус Циркор

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

Tilde Björfors is the founder and Artistic Director of the Swedish contemporary circus company Cirkus Cirkör.

She has over 20 years of experience creating cross-border stage performances, artistic projects, films and exhibitions and has been the driving force in establishing contemporary circus as an art form in Sweden. Tilde was born in 1971 in Lund. At sixteen, she moved to Stockholm to start an Upper Secondary School Programme that mixed science and art - one that she herself would like to attend. In 1993, Tilde went to Paris to work in Peking Opera with Mme Yan Ling at Théâtre du Soleil. In Paris she fell in love with the contemporary circus and, with a few artists she met there, decided to bring the art form to Sweden. Cirkus Cirkör was founded in 1995, with the goal of establishing contemporary circus in Sweden. The organization consists of two parts: art and education. The artistic department has to date produced more than 30 shows and Tilde has co-directed the majority of them. Within the educational section, Tilde initiated the circus centre which provides activities for 40,000 children and adolescents annually, an Upper Secondary School Programme, and a College Programme in circus as well as circus training for disabled people. The artistic and educational parts of Cirkus Cirkör are closely intertwined. The Cirkör Lab for Artistic Research and Development is one example of a platform created for collaborations. In addition, Tilde has organized several contemporary circus festivals with international guest performances, master classes and workshops in the home municipality of Cirkör - Botkyrka. Tilde Björfors was Guest Professor of Contemporary Circus at the University of Dance and Circus from 2005-2012. Her research project *Circus as trans-boundary in art and society* was supported by the Swedish Research Council.

Тильде Бьорфорс родилась в 1971 году (Лунда, Швеция). В шестнадцать лет она переехала в Стокгольм и поступила в общеобразовательную школу старшей ступени, программа которой объединяла науку и искусство: именно в такой школе она хотела учиться. В 1993 году Тильде Бьорфорс уехала в Париж, чтобы работать в жанре «пекинская опера» с Мадам Ян Линг в Театре дю Солей. В Париже она увлеклась современным цирком и вместе с несколькими артистами, с которыми она там познакомилась, решила развивать цирковое искусство в Швеции. Тильде Бьорфорс – основатель и художественный руководитель шведской современной цирковой компании Cirkus Cirkör («Цирк с сердцем»). Более 20 лет она создает искусство, которое преодолевает границы: театральные представления, художественные проекты, фильмы и выставки. Тильде Бьорфорс является движущей силой становления современного цирка как формы искусства в Швеции. Компания Cirkus Cirkör была основана в 1995 году с целью создания современного цирка в Швеции. Организация объединяет в своей работе два направления – искусство и образование. На сегодняшний день поставлено более 30 представлений, и Тильде Бьорфорс принимала участие в создании большинства из них. В рамках образовательной деятельности Тильде Бьорфорс инициировала создание циркового центра, работа которого включает проведение ежегодных мероприятий для 40 000 детей и взрослых, программы общеобразовательной школы старшей ступени и программы высшего образования в цирке, а также цирковые тренинги для людей с ограниченными возможностями. Художественная и образовательная части Cirkus Cirkör тесно переплетаются. Одним из примеров площадки, созданной для сотрудничества, является Лаборатория творческих исследований и развития Cirkör Lab. Кроме того, Тильде Бьорфорс организовала несолько фестивалей современного цирка с участием артистов разных стран, мастер-классами и семинарами в родном муниципалитете Cirkör – Боткирке. Тильде Бьорфорс работала приглашенным профессором в области современного цирка в Университете танца и цирка в период с 2005 года по 2012 год. Ее исследовательский проект «Цирк как трансграничное явление в искусстве и обществе» получил поддержку Шведского Совета по научным исследованиям.

Tilde Björfors est la fondatrice et la directrice artistique de la compagnie contemporaine suédoise de cirque Cirkus Cirkör. Elle a plus de 20 ans d'expérience et crée des performances de scène transfrontalières, des projets artistiques, des films et des expositions. Elle a joué un rôle moteur dans l'établissement du cirque contemporain comme forme d'art en Suède. Tilde est née en 1971 à Lund. À l'âge de seize ans, elle déménage à Stockholm pour démarrer un programme d'enseignement supérieur secondaire mêlant science et art, un qu'elle aurait aimé elle-même suivre. En 1993, Tilde se rend à Paris pour travailler avec l'Opéra de Pékin et Mme Yan Ling au Théâtre du Soleil. À Paris, elle tombe amoureuse du cirque contemporain et, avec quelques artistes qu'elle y a rencontré, décide d'amener cette forme d'art en Suède. Cirkus Cirkör a été fondé en 1995, avec pour objectif d'établir un cirque contemporain en Suède. L'organisation est formée de deux parties : l'art et l'enseignement. Le service artistique a produit jusqu'à maintenant plus de 30 spectacles dont la plupart ont été co-dirigés par Tilde. Au sein de la section éducative, Tilde a lancé le centre du cirque qui propose chaque année des activités pour 40 000 enfants et adolescents, un programme d'enseignement supérieur secondaire, un programme universitaire en arts du cirque ainsi qu'une formation en arts du cirque pour les personnes handicapées. Les parties artistiques et éducatives de Cirkus Cirkör sont étroitement liées. Le laboratoire pour la recherche et le développement artistique de Cirkör est un exemple de plateforme créée pour les collaborations. Par ailleurs, Tilde a organisé plusieurs festivals de cirque contemporain avec des spectacles d'invités internationaux, des master classes et des ateliers dans la municipalité de résidence de Cirkör, à savoir Botkyrka. Tilde Björfors a été professeure invitée des Arts du cirque contemporain à l'Université de Danse et des Arts du Cirque de 2005 à 2012. Son projet de recherche *Le cirque en tant que transfrontière dans l'art et la société* a reçu le soutien du Conseil de recherche suédois.

Tilde Björfors è la fondatrice e la direttrice artistica della compagnia di circo svedese Cirkus Cirkör. Alle sue spalle ha oltre vent'anni di esperienza nel creare spettacoli internazionali, progetti artistici, film ed esibizioni; è stata la forza trainante nell'istituire il circo contemporaneo come forma d'arte in Svezia. Tilde è nata nel 1971 a Lund. A sedici anni, si è trasferita a Stoccolma per iniziare una scuola secondaria superiore che mescolava scienza e arte – un indirizzo che lei avrebbe volentieri frequentato. Nel 1993, Tilde si è trasferita a Parigi per lavorare con Pei Yan Ling dell'Opera di Pechino al Théâtre du Soleil. A Parigi si è innamorata del circo contemporaneo e insieme ad alcuni artisti incontrati lì, ha deciso di portare questa forma d'arte in Svezia. Cirkus Cirkör è stata fondata nel 1995 con l'obiettivo di affermare il circo contemporaneo in Svezia. L'organizzazione si compone di due sezioni: quella artistica e quella educativa. Il dipartimento artistico ha prodotto finora più di 30 spettacoli e Tilde ne ha co-diretto la maggior parte. Rispetto alla sezione educativa, Tilde ha creato una scuola di circo che organizza attività per circa 40000 bambini e adolescenti ogni anno, un indirizzo di scuola secondaria superiore e un indirizzo universitario dedicato al circo e alla formazione delle persone disabili. La sezione artistica e quella educativa di Cirkus Cirkör sono strettamente legate. Il Cirkör Lab per la ricerca e lo sviluppo artistico è l'esempio di una rete creata per le collaborazioni. In aggiunta a questo, Tilde ha organizzato diversi festival di circo contemporaneo con spettacoli realizzati da ospiti internazionali, master e laboratori nella città di residenza della compagnia, Botkyrka. Tilde Björfors è stata professoressa di Circo Contemporaneo in visita all'Università di Circo e Danza dal 2005 al 2012. Il suo progetto di ricerca *Il circo come fenomeno transfrontaliero nell'arte e nella società* è stato finanziato dal Consiglio svedese per la ricerca.

© Mats Bäcker

LIMITS event/Extracts

This is a tailor-made presentation inspired by and with extracts from the Cirkus Cirkör performance Limits.

Director: Tilde Björfors

Composer and live Musician: Samuel Andersson

Artists: Saara Ahola
Anton Graaf
Oscar Karlsson
Manda Rydman
Peter Åberg

Singer: Maja Långbacka

Crew
Camilla Hammarström Production manager
Joakim Björklund Sound technician
Johannes Ferm Winkler Video scenography/projections

Duration: 40min

Language: English

«Границы» / Фрагменты

СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОЕ ДЛЯ ПОКАЗА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОСТОИТ ИЗ ОСНОВНЫХ ФРАГМЕНТОВ СПЕКТАКЛЯ
"ГРАНИЦЫ" КОМПАНИИ Циркус Циркор

Режиссер: Тильде Бьорфорс

Композитор / Музыкант: Самуэль Андерссон

Артисты: Саара Ахола
Антон Грааф
Оскар Карлссон
Манда Рыдман
Петер Эберг

Певица: Майя Лэнгбака

Постановочная группа:

Заведующая постановочной частью – Камилла Хаммарштрём
Звукооператор – Иоаким Бьёрклунд
Видеосценография / проекции – Иоханнес Ферм Винклер

Продолжительность спектакля: 40 мин

Спектакль идет на английском языке

Limits is a poetic and acrobatic exploration of an EU in flux. Five acrobats catapult and tumble through a strikingly rendered world of sea-, land-, and cityscape, grappling defiantly to connect across the walls, fences, and other obstacles that spring up between them. It is contemporary circus activism at its best. Are limits real or imaginary? Are they a dead end, or a motivation to search for new paths? Someone has drawn lines that delimit the world into various areas. We build fences around our gardens, erect walls and barricades, place armed soldiers around our countries. But human beings have never wanted to stay in one and the same place. In classic Cirkus Cirkör style, Limits turns perspectives on their heads. With energy, a focus on what is possible and cocky commitment, a world of flight, migration and new frontiers is balanced against the artist's individual limits in terms of risk, pain, the limitations of the group and those of the body. *Limits won a 2016 Swedish Theater Critics Association Award, as well as Expressen's Theatre Prize, the first time the honour has been awarded to contemporary circus.*

Limits est une exploration poétique et acrobatique d'une UE en transition. Cinq acrobates se catapultent et roulent à travers un univers incroyablement rendu de paysages de mer, de terre et de ville, s'agrippant résolument pour se lier à travers les murs, les clôtures et les autres obstacles qui surgissent entre eux. C'est l'activisme du cirque contemporain au mieux de sa forme. Les limites sont-elles réelles ou imaginaires ? Sont-elles un cul-de-sac ou une motivation pour partir à la recherche de nouveaux chemins ? Quelqu'un a dessiné des lignes qui délimitent le monde en plusieurs zones. Nous construisons des clôtures autour de nos jardins, bâtonnons des murs et des barricades, plaçons des soldats armés autour de nos pays. Mais les êtres humains n'ont jamais voulu rester à un seul et même endroit. Dans le plus pur style de Cirkus Cirkör, Limits renverse les perspectives. Avec une énergie, une attention sur ce qui est possible et une détermination arrogante, un univers de vol, de migration et de nouvelles frontières est équilibré par les limites individuelles de l'artiste en termes de risque, douleur, les limitations du groupe et celles du corps. *Limits a remporté le prix de l'Association suédoise des critiques de théâtre en 2016, ainsi que le Prix du théâtre d'Expressen, la première fois que cette récompense est décernée au cirque contemporain.*

Границы – это поэтическое исследование жизни Европейского Союза в движении. Пять акробатов катаapultируются и оказываются в мире, преображенном самым поразительным образом, в мире с изумительными видами моря, природы и городов. Они пытаются объединиться, преодолевая стены, заборы и другие препятствия, возникающие между ними. Являются ли границы реальными или воображаемыми? Границы – это тупик или мотивация к поиску новых путей? Кто-то начертил линии, разделившие мир на различные участки. Мы строим заборы вокруг наших садов, возводим стены и баррикады, размещаем вооруженных солдат у границ наших стран. В классическом стиле Cirkus Cirkör в спектакле «Границы» переворачивает мир вверх ногами. Мир полета, путешествий и новых границ противопоставляется индивидуальным пределам человеческих возможностей, в том числе телесных, и тем ограничениям, которые связаны с риском и болью. В этом представлении показан современный цирк в его лучшем проявлении. Спектакль «Границы» получил премию Шведской Ассоциации театральных критиков 2016 года, а также театральную премию газеты «Экспрессен» (первые с момента появления этой награды премии уделствован современный цирк).

Limits è l'esplorazione poetica e acrobatica di un'Unione Europea in flusso. Cinque acrobati si catapultano in un universo marino, terrestre e urbano raffigurato in modo incredibile, scontrandosi provocatoriamente per trovare una connessione attraverso muri, recinzioni e altri ostacoli che sorgono tra di loro. Lo spettacolo è espressione massima dell'attivismo del circo contemporaneo. I limiti sono reali o immaginari? Sono strade senza uscita oppure l'impulso per cercare nuovi percorsi? Qualcuno ha tracciato delle linee che dividono il mondo in diverse aree. Costruiamo recinzioni attorno ai nostri giardini, erigiamo muri e barricate, piazziamo soldati armati intorno ai nostri paesi. Ma gli esseri umani non sono mai voluti restare nello stesso posto. Nello stile classico di Cirkus Cirkör, Limits muta prospettiva sopra le loro teste. Con energia, la focalizzazione sulla dedizione possibile e ostinata, un mondo di volo, migrazione e nuove frontiere, sono bilanciati contro i limiti individuali dell'artista in termini di rischio, dolore e limitazioni imposte dal gruppo e dal corpo. *Limits ha vinto il Premio dell'Associazione svedese dei Critici di Teatro, il primo ad essere assegnato al circo contemporaneo.*

15th Europe Prize Theatrical Realities
15-я Европейская Премия «Театральная Реальность»

JULIEN
GOSSELIN

ЖЮЛЬЕН ГОССЕЛИН

17 РЕП
ЕПР

Julien Gosselin

Жюльен Госселин

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

Julien Gosselin studied at the EPSAD (Professional Graduate School of Dramatic Art) in Lille, under the direction of Stuart Seide. He worked as an actor with Lucie Berelowitch, Laurent Hatat and Tiphaine Raffier, then as an assistant director with Pierre Foviau, Laurent Hatat and Stuart Seide. In 2009, with six actors of his class, he founded the company Si Vous Pouvez Lécher Mon Cœur (*If You Could Lick My Heart*), and in 2010 staged Fausto Paravidino's *Gênes 01*, first at the Théâtre du Nord, then on tour. The following year, also with SVPLMC, he staged *Tristesse Animal Noir*, a French adaptation of Anja Hilling's *Black Animal Sadness*, first at the Théâtre de Vanves, then on tour in 2012. In 2012, at the invitation of Vincent Baudriller, he took part in the Kadmos program. In July 2013, at the Festival d'Avignon, he staged for the first time his adaptation of Michel Houellebecq's novel *Les Particules Élémentaires (Atomised)*, SVPLMC's third creation which then toured (Paris, Brussels, Berlin, Antwerp, Amsterdam, Jerusalem, Montréal...). In 2014, at the invitation of the Théâtre National de Bruxelles, he created *Je Ne Vous Ai Jamais Aimé*, a long musical poem inspired by a text by Pascal Bouaziz, projected on a large screen. In 2015, he staged Stéphanie Chaillou's *Le Père* at the Théâtre National de Toulouse. In 2016, he created Roberto Bolano's *2666*, at the Festival d'Avignon and on tour (Paris, Athens, Amsterdam, Buenos Aires, Tianjin, Cologne...). In 2017, at the Festival de Marseille, he staged Aurelien Belanger's *1993*, with actors from the Théâtre National de Strasbourg's school. For the 2018 Festival d'Avignon, he staged three Don DeLillo novels: *Players*, *Mao II*, *The Names*. Julien Gosselin and Si Vous Pouvez Lécher Mon Cœur are partners of The Phénix, Scène Nationale in residence in Valenciennes, and of the Théâtre National de Strasbourg.

Жюльен Госселин учился в EPSAD (Профессиональная высшая школа драматического искусства) в Лилле под руководством Стюарта Сейде. Он играл на сцене с Люси Берелович, Лораном Хататом и Тифани Моро. Затем работал ассистентом режиссера у Пьера Фово, Лорана Хатата и Стюарта Сейде. В 2009 году вместе с шестью актерами своего курса он основал компанию SVPLMC: Si Vous Pouvez Lécher Mon Cœur («Если бы ты могла дотронуться до моего сердца»). В 2010 году Жюльен Госселин поставил пьесу Фаусто Паравидино Gênes 01, сначала в Théâtre du Nord, затем на гастролях. В следующем году также вместе с компанией SVPLMC он поставил Tristesse Animal Noir, французскую адаптацию пьесы Ани Хиллинг «Черный зверь печали», сначала в Théâtre de Vanves, затем на гастролях в 2012 году. В 2012 году по приглашению Vincent Baudriller он принял участие в программе Kadmos. В июле 2013 года на Авиньонском фестивале он впервые представил инсценировку романа Мишеля Уэльбека «Элементарные частицы (Атомы)». Постановка стала третьим спектаклем в театре SVPLMC и приняла участие в гастролях в Париже, Брюсселе, Берлине, Антверпене, Амстердаме, Иерусалиме, Монреале. В 2014 году по приглашению Национального театра Брюсселя режиссер поставил Je Ne Vous Ai Jamais Aimé, музыкальную поэму, вдохновленную тестом Паскаля Буазиза, и воплощенную с помощью видео. В 2015 году Жюльен Госселин поставил спектакль по пьесе Stéphanie Chaillou Le Père в Национальном театре Тулзузы. В 2016 году – спектакль «2666» по пьесе Роберто Боланью, который был представлен на Авиньонском фестивале и на гастролях в Париже, Афинах, Амстердаме, Буэнос-Айресе, Тяньцзине, Кельне. В 2017 году на Марсельском фестивале режиссер поставил спектакль «1993» по произведению Орельена Беланже с участием актеров студии Национального театра Страсбурга. Для Авиньонского фестиваля 2018 года Жюльен Госселин поставил три произведения Дона Делилло: «Игроки», «Mao II», «Имена». Жюльен Госселин и компания Si Vous Pouvez Lécher Mon Cœur являются партнерами The Phénix, Scène Nationale в Валансьене и Национального театра Страсбурга.

Julien Gosselin a suivi les cours de l'EPSAD, Ecole supérieure d'art dramatique à Lille, dirigée par Stuart Seide. Avec six acteurs issus de sa promotion, il forme Si vous pouviez lécher mon cœur (SVPLMC) en 2009, et met en scène *Gênes 01* de Fausto Paravidino en 2010, au Théâtre du Nord, puis en tournée. L'année suivante, il signera, toujours avec SVPLMC, la création française de *Tristesse animal noir* d'Anja Hilling, au Théâtre de Vanves, puis en tournée en 2012. En 2012, il participe au programme Kadmos, à l'invitation de Vincent Baudriller, lors du Festival d'Avignon. En juillet 2013, il crée *Les Particules élémentaires* de Michel Houellebecq au Festival d'Avignon, troisième spectacle de Si vous pouviez lécher mon cœur. En mars 2014, il crée, au Théâtre National de Bruxelles, dans le cadre du festival XS, *Je ne vous ai jamais aimés*, forme courte autour d'un texte de Pascal Bouaziz du groupe Mendelson. A l'automne 2015, il met en scène *Le Père* de Stéphanie Chaillou Théâtre National de Toulouse. La même saison, il crée 2666, adapté du roman-fleuve de Roberto Bolaño. La première a lieu durant le Festival d'Avignon 2016, avant une tournée française et mondiale. En 2017, il a créé au Festival de Marseille 1993, à partir d'un texte d'Aurélien Bellanger, avec les élèves de la promotion 43 du TNS. Pour l'édition 2018 du Festival d'Avignon, il adapte et met en scène trois romans de l'auteur américain Don DeLillo : *Joueurs*, *Mao II*, *Les Noms*. Julien Gosselin et Si vous pouviez lécher mon cœur sont artistes associés au Phénix de Valenciennes, pôle européen de création et au Théâtre National de Strasbourg.

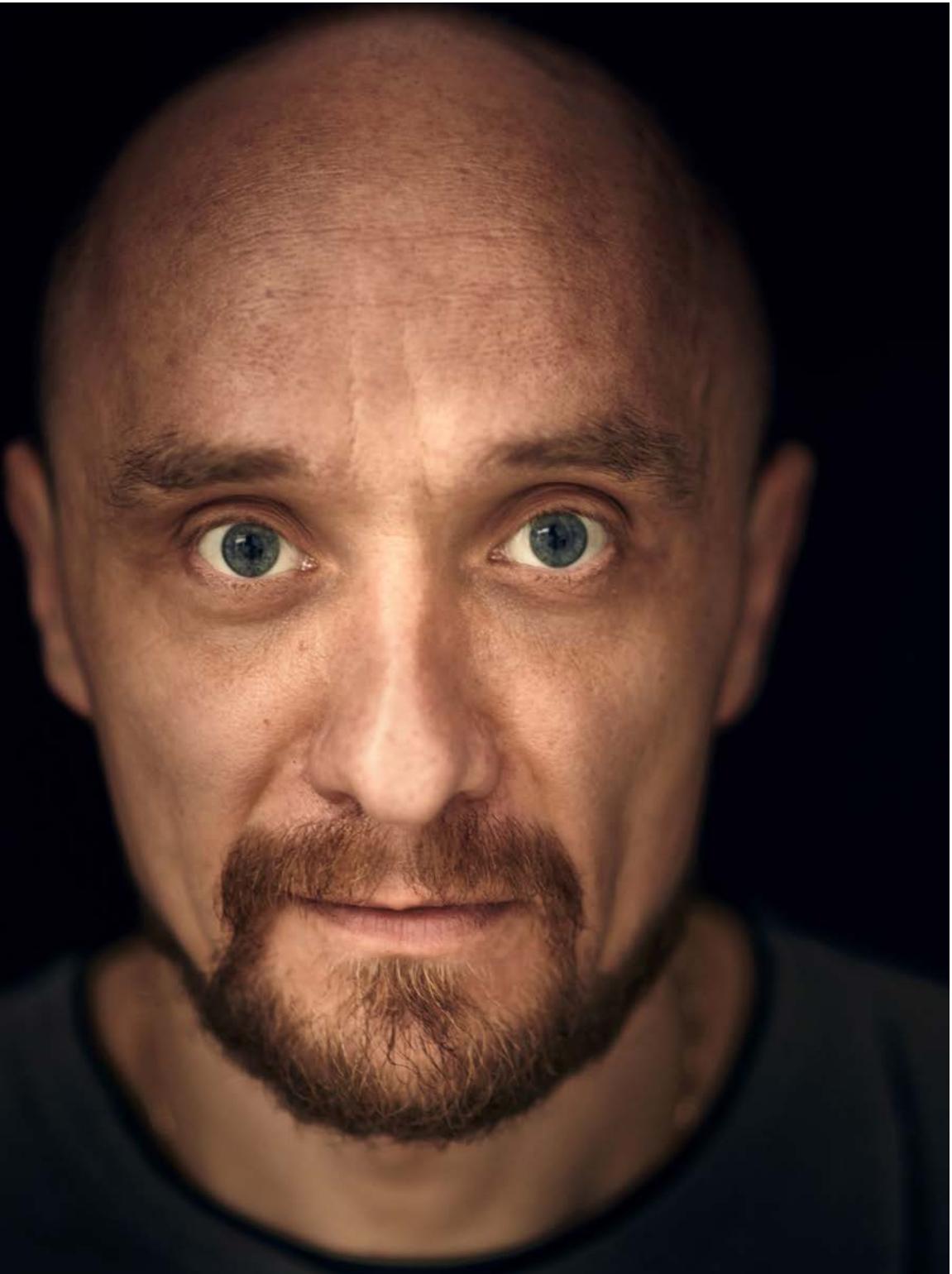
Julien Gosselin ha studiato all'EPSAD (École Professionnelle Supérieure d'Art Dramatique) a Lille, sotto la direzione di Stuart Seide. Ha lavorato come attore con Lucie Berelowitch, Laurent Hatat e Tiphaïne Raffier e come assistente alla regia con Pierre Foviau, Laurent Hatat e Stuart Seide. Nel 2009, ha fondato insieme a sei attori della sua classe la compagnia *Si Vous Pouvez Lécher Mon Cœur* (Se voi potete leccare il mio cuore), e nel 2010 ha portato in scena *Genova 01* di Fausto Paradivino, prima al Théâtre du Nord e poi in tour. L'anno seguente, insieme a SVPLMC, ha diretto *Tristesse Animal Noir*, un adattamento francese dell'omonimo romanzo di Anja Hilling, prima al Théâtre de Vanves e poi in tour nel 2012. Nello stesso anno, ha preso parte al programma Kadmos su invito di Vincent Baudriller. Nel luglio 2013 al Festival di Avignone, ha portato in scena per la prima volta il suo adattamento del romanzo di Michel Houellebecq *Les Particules Élémentaires* (*Atomised*), terza creazione di SVPLMC poi portata in tour (Parigi, Bruxelles, Berlino, Antwerp, Amsterdam, Gerusalemme, Montréal...). Nel 2014, su invito del Théâtre National di Bruxelles, ha creato *Je Ne Vous Ai Jamais Aimé*, una lunga poesia in musica ispirata a un testo di Pascal Bouaziz, progettato su grande schermo. Nel 2015, ha portato in scena *Le Père* di Stéphanie Chaillou al Théâtre National di Tolosa. Nel 2016, ha creato 2666 di Roberto Bolano portandolo in scena al Festival di Avignone e in tour (Parigi, Atene, Amsterdam, Buenos Aires, Tianjin, Colonia...) Nel 2017 al Festival di Marsiglia, ha portato in scena *1993* di Aurelien Belanger insieme agli attori della scuola del Théâtre National di Strasburgo. Per il Festival di Avignone del 2018, ha portato in scena tre romanzi di Don DeLillo: *Giocatori*, *Mao II*, *I Nomi*. Julien Gosselin e *Si Vous Pouvez Lécher Mon Cœur* sono partner di *Phénix, Scène Nationale*, residente a Valenciennes e al Théâtre National di Strasburgo.

15th Europe Prize Theatrical Realities
15-я Европейская Премия «Театральная Реальность»

JAN
KLATA

ЯН КЛЯТА

17 РЕП
ЕПР

Jan Klata

Ян Клята

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

Born in 1973, the prominent Polish theatre director and playwright Jan Klata studied directing in the Kraków Theatre Academy and as assistant director of productions by well-known directors such as Krystian Lupa, Jerzy Grzegorzewski and Jerzy Jarocki. He is one of the most famous Polish theatre artists of recent years. He has produced over 30 shows in theatres in Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Kraków and Warsaw as well as Graz, Düsseldorf, Bochum and Berlin. He is the winner of the Passport Prize of Polityka and the Konrad Swinarski Award. Klata's first independent, professional staging was Nikolai Gogol's The Inspector General in the Szaniawski Theatre in Wałbrzych in 2003. It was one of the most interesting debuts of the time and one of the most attention-grabbing performances of the season: it moved the plot from a 19th-century Russian province to the communist Poland of the 1970s. This gloomy yet funny, sneering and distinctly political staging focused on the moral decay of Polish society of that time, but referred equally to the Polish realities of recent years. Klata used Wałbrzych's unemployed as extras and flashed up photographs of post-1989 politicians, such as Lech Wałęsa and Andrzej Lepper. Klata tends to examine and dissect Polish national myths and traumas; his theatre uses popular culture and mass media to investigate the status quo of society. His works are also based on bold concepts in stage design. He uses powerful gestures with up-to-the-point, slapstick choreography and striking selections of music. Klata very consciously talks to his audience in order to deliver his concept and agenda: a means to achieve this is attentive, studious work with actors. A perfect example here would be his last premiere, "An Enemy of the People", where Juliusz Chrząstowski as Doctor Stockmann interrupts the show to improvise about actual problems in European and Polish society, making a direct connection with the spectators which leads eventually to a theatrical forum, theatre as place of current debate. This director likes to work on pieces from the literary canon, especially his famous performances of "H." ("Hamlet") in Gdańsk Shipyard or the second staging of this text in Bochum. One of his latest performances, a "King Lear" set in the Vatican, is also worth mentioning. Klata also directs modern Polish drama, such as the award-winning work based on "The Piece for Mother and the Homeland" in the Polish Theatre in Wrocław. Klata's choice of repertoire can be surprising and is always extensively discussed in the press as an important event in local and Polish cultural life.

Выдающийся театральный режиссер и драматург. Родился в 1973 году (Варшава, Польша). Законил режиссерский факультет Государственной высшей театральной школы в Варшаве и в качестве ассистента режиссера участвовал в постановках таких известных режиссеров, как: Кристиан Лупа, Ежи Гнегожевский и Ежи Яроцкий. Ян Клята является одним из самых известных польских театральных деятелей последних лет. Он поставил более 30 спектаклей в театрах Вроцлава, Гданьска, Быдгоща, Кракова и Варшавы, а также в Граце, Дюссельдорфе, Бохуме и Берлине. Ян Клята – лауреат литературной премии «Паспорта политики» и Премии имени Конрада Свинарского. Первой самостоятельной профессиональной работой стала для него постановка спектакля «Ревизор» Н.В. Гоголя в Драматическом театре имени Ежи Шанявского в городе Валбжих в 2003 году. Это был один из самых интересных дебютов того времени и один из самых захватывающих спектаклей сезона: действие было перенесено из русской провинции девятнадцатого века в коммунистическую Польшу 1970-х годов. Эта мрачная, но смешная, полная иронии и определенно политическая постановка, в которой внимание режиссера концентрировалось на моральном упадке польского общества того времени, но в равной степени и польских реалий последних лет. Ян Клята использовал безработных города Валбжих в качестве статистов и выставил на сцене фотографии политиков периода деятельности после 1989 года, таких как Лех Валенса и Анджей Леппер. Ян Клята исследует и анализирует польские национальные мифы и неоднозначные эпизоды истории, для изучения современного общества его театр использует популярную культуру и средства массовой информации. В его творчестве удачно сочетаются смелые идеи в оформлении спектаклей, выразительная пластика актеров, точно подобранныя эффектная музыка и экспрессивная хореография. Ян Клята напрямую обращается к зрителям, чтобы донести до них свои взгляды: средством достижения этой цели является тщательная, продуманная работа с актерами. Прекрасным примером может служить спектакль «Враг народа», где Юлиуш Хшонтовский в роли доктора Томаса Стокмана говорит об актуальных проблемах в европейском и польском обществе, устанавливая прямой контакт со зрителями. Результатом этого спектакля стало создание форума для обсуждения актуальных проблем в обществе. Режиссер любит работать над классическими произведениями. Особенно известными стали его постановки «Г.» («Гамлет») на Гданьской верфи и спектакль, поставленный по той же пьесе Шекспира в Бохуме (Германия). Также стоит упомянуть его спектакль «Король Лир», место действия которого перенесено в Ватикан. Ян Клята ставит и современную польскую драматургию, особенно можно отметить «Песнь о Матери и Отчизне» по книге Божены Кефф в Польском театре во Вроцлаве. Выбор режиссером драматургической основы спектакля может быть необычным и всегда широко обсуждается в прессе как важное событие в польской культурной жизни.

Né en 1973, le célèbre dramaturge et metteur en scène de théâtre polonais Jan Klata a étudié la mise en scène à l'École d'Art Dramatique de Cracovie et a été directeur assistant auprès de metteurs en scène renommés comme Krystian Lupa, Jerzy Grzegorzewski et Jerzy Jarocki. C'est l'un des artistes de théâtre polonais les plus connus de ces dernières années. Il a monté plus de 30 pièces au théâtre à Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Cracovie et Varsovie, ainsi qu'à Graz, Düsseldorf, Bochum et Berlin. Il est le lauréat du prix Passeport de Polityka et du prix Konrad Swinarski. La première mise en scène professionnelle et indépendante de Klata a été *Le Revizor* de Nicolas Gogol au Théâtre Szaniawski de Wałbrzych en 2003. Ce fut l'un des débuts les plus intéressants de l'époque et l'un des spectacles de la saison ayant attiré le plus l'attention : il transposa l'intrigue d'une province russe du XIXe siècle à la Pologne communiste des années 1970. Cette mise en scène sombre mais drôle, narquoise et clairement politique se concentrerait sur la décadence morale de la société polonaise à cette époque, mais se référant tout autant à la réalité polonaise des années plus récentes. Klata prit comme figurants des chômeurs de Wałbrzych et projeta des photographies de politiciens de l'après 1989, comme Lech Wałęsa et Andrzej Lepper. Klata a tendance à examiner et à disséquer les mythes et les traumatismes polonais ; son théâtre a recours à la culture populaire et aux mass media pour étudier le statu quo de la société. Ses œuvres sont également basées sur des concepts audacieux dans la conception des décors. Il utilise des gestes puissants avec une chorégraphie en partie bouffonne et un choix frappant de musiques. Klata parle sciemment à son public afin de transmettre son concept et son programme : l'un des moyens de l'obtenir est un travail studieux et attentif avec les acteurs. Un exemple parfait ici serait sa dernière pièce, *Un Ennemi du Peuple*, où Juliusz Chrząstowski dans le rôle du docteur Stockmann interrompt le spectacle pour improviser en parlant des problèmes actuels dans la société polonaise et européenne, en créant un lien direct avec les spectateurs, ce qui conduit finalement à un forum théâtral, le théâtre en tant que lieu du débat actuel. Ce metteur en scène aime travailler sur des pièces du canon littéraire, en particulier ses célèbres spectacles de *H* (*Hamlet*) dans les chantiers navals de Gdańsk ou la seconde mise en scène de ce texte à Bochum. Un de ses derniers spectacles, un *Roi Lear* situé au Vatican vaut également la peine d'être cité. Klata met aussi en scène des drames polonais modernes, comme l'œuvre primée basée sur *De la Mère et de la Patrie* au Théâtre Polonais de Wrocław. Le choix du répertoire de Klata peut être surprenant et il est toujours largement commenté dans la presse comme un événement important dans la vie culturelle polonaise et locale.

Nato nel 1973, il celebre regista teatrale e drammaturgo Jan Klata ha studiato regia alla Scuola Superiore del Teatro di Cracovia e si è formato come aiuto regista negli spettacoli di Krystian Lupa, Jerzy Grzegorzewski e Jerzy Jarocki. È uno degli artisti polacchi di teatro più popolari degli ultimi anni. Ha realizzato più di 30 spettacoli per i teatri di Breslavia, Danzica, Bydgoszcz, Cracovia e Varsavia e per quelli di Graz, Düsseldorf, Bochum e Berlino. Ha ricevuto il Polityka Passport e il Konrad Swinarski Award. La prima messinscena indipendente come professionista di Klata è stata *L'ispettore generale* di Nikolai Gogol' al teatro Szaniawski di Wałbrzych nel 2003, uno dei debuti più interessanti e uno degli spettacoli che ha attirato di più l'attenzione del pubblico di quella stagione. Klata ha trasferito la vicenda da una provincia russa dell'Ottocento alla Polonia comunista degli anni Settanta del Novecento. Questa messinscena cupa ma divertente, beffarda e chiaramente politica si è concentrata sul declino morale della società polacca dell'epoca, facendo allo stesso tempo riferimento alla realtà contemporanea polacca. Klata ha utilizzato i disoccupati di Wałbrzych come comparse e ha mostrato fotografie di politici post-1989, come Lech Wałęsa e Andrzej Lepper. Klata tende ad analizzare e a scomporre i miti e i traumi nazionali polacchi; il suo teatro si serve della cultura popolare e dei mass media per investigare lo status quo della società. Nei suoi lavori, Klata privilegia azioni fisiche potenti con coreografie mirate e dalla comicità *slapstick* e selezioni musicali sorprendenti. Klata dialoga intenzionalmente con il pubblico per comunicare le proprie idee e i propri scopi: per questo compie un lavoro attento e diligente con gli attori. Ne è l'esempio perfetto il suo ultimo debutto *Un nemico del popolo*, dove Juliusz Chrząstowski nel ruolo del dottor Stockmann interrompe lo spettacolo con un'improvvisazione sui problemi attuali della società europea e polacca, instaurando un legame diretto con gli spettatori e trasformando il teatro in un foro e in un luogo di dibattito corrente. Questo regista ama lavorare con opere letterarie canoniche, come ha fatto per le sue celebri messe in scena di H. da "Hamlet" (Amleto) a Gdańsk Shipyard e per le repliche di quest'opera a Bochum. Degno di nota anche uno dei suoi ultimi spettacoli, un *Re Lear* ambientato in Vaticano. Klata ha diretto anche drammì polacchi moderni, come lo spettacolo basato su *The Piece for Mother and the Homeland* al teatro polacco di Breslavia. Le scelte di repertorio di Klata possono essere inaspettate e sono sempre ampiamente discusse dalla stampa come un evento importante nella vita culturale locale e polacca.

AN ENEMY OF THE PEOPLE

DIRECTED BY

CAST:

BILLING

MAYOR PETER STOCKMANN

DOCTOR TOMAS STOCKMANN

PRINTER ASLAKSEN

CAPTAIN HORSTER

MORTEN KILL

MISS STOCKMANN

PETRA

EDITOR HOVSTAD

CHILDREN

Set design, costumes, lighting

Choreography

Text adaptation and dramaturgy

Music

Assistant set designers

Stage manager

prompter / assistant director

Production, The Helena Modrzejewska National Stary Theatre (Cracow)

Duration 2h 30min

Performed in Polish with subtitles in English and in Russian

Jan Klata

Bogdan Brzyski

Radosław Krzyżowski

Juliusz Chrząstowski

Zbigniew Kosowski

Paweł Kruszelnicki

Bolesław Brzozowski (dual role)

Zbyszek Ruciński

Paweł Kruszelnicki

Małgorzata Zawadzka

Monika Frajczyk

Michał Majnicz

Ania Komorek, Maciek Trybus

Justyna Łagowska

Maćko Prusak

Michał Buszewicz

Robert Piernikowski

Anna Durczok, Dominika Król

Katarzyna Gaweł

ВРАГ НАРОДА

Режиссер-постановщик – ЯН КЛЯТА

Действующие лица и исполнители:

БИЛЛИНГ – Богдан Брызьский

МАЙОР ПЕТЕР СТОКМАН – Радослав Крзыжковский

ДОКТОР ТОМАС СТОКМАН – Юлиуш Хшонстовский

ВЛАДЕЛЕЦ ТИПОГРАФИИ АСЛАКСЕН – Збигнев Косовский

КАПИТАН ХОРСТЕР – Павел Кружелницкий / Болеслав

Брзозовский (двойная роль)

МОРТЕН КИЛЛ – Збижнек Ручинский / Павел Кружелницкий

МИСС СТОКМАН – Малгожата Завадская

ПЕТРА – Моника Фрайчик

РЕДАКТОР ХОВСТАД – Михаль Мажнич

ДЕТИ – Аня Коморек, Мацик Трибус

Декорации, костюмы, свет – Юстина Лаговска

Хореография – Мачко Прусак

Инсценировка и адаптация текста – Михаль Бужевич

Музыка – Роберт Пьерниковский

Ассистент художника-постановщика – Анна Дуржок,

Доминика Кроль

Оформитель сцены/суфлер/помощник режиссера – Катаржина Гавель

Постановка – Национального Старого Театра им. Хелены

Моджеевской (Краков)

Продолжительность – 2 часа (без антракта)

Спектакль идет на польском языке с английскими и русскими

субтитрами

Ibsen wrote "An Enemy of the People" in the year 1882. The soulless, insensate mechanisms he exposed in observing the life of a small town health resort are still frighteningly actual in 2015. In the performance directed by Jan Kłata in the National Stary Theatre in Kraków, the place where the action of Ibsen's drama is set is governed by quite specific rules. As Peter Stockmann, the mayor of the town, describes its citizens: "People feel best with the old, good ideas they have already assimilated". This attitude is a perfect opportunity for Kłata to investigate the reasoning of a conservative mind. In his piece the main protagonists, Peter Stockmann and his brother the revolutionary doctor Thomas Stockmann, are politicians par excellence, trying to convince citizens of their cause. Research by Dr Stockmann which has revealed the poisoning of the local water system is troubling the town's businesses. At the same time, the close family relationship of both men leads to deadlock. Who will finally be given credit from the people? The question here is actually what will make them come to a decision? Juliusz Chrząstowski in the role of Dr Stockmann perfectly performs the ambivalence of his character. As well as a rebel he seems to be a big child, a person whose idealism is mixed with narcissism, an obsession with his own moral purity. His monologue, an improvised speech to a public gathering, is crucial for Kłata's production. His task is to heat up the debate: the actor provokes the audience to talk about Kraków's polluted air, their political stances and the "R" case – the product of a refugee crisis which is highly and mostly negatively disputed by Polish society, while Poland hasn't actually been faced yet with refugees arriving. This monologue opens the final sequences of the show, a dynamic overview of a political situation and the fate of Dr Stockmann's family. It's a production that illustrates the great capabilities of Kłata's theatre, with impressive, multi-layered set design from Justyna Łagowska, perfectly pointed choreography by Maćko Prusak and a refreshed text of Ibsen's drama by Michał Buszewicz which makes the whole performance even more allusive and open to its spectators. Kraków's "Enemy of the People" treats Ibsen as a frame, a mirror to talk about contemporary Polish society, the role of the media and the confused objectives of our politicians.

Ibsen a écrit *Un Ennemi du Peuple* en 1882. Les mécanismes insensés et sans âme qu'il a mis au jour en observant la vie d'une petite station thermale sont encore terriblement actuels en 2015. Dans la pièce mise en scène par Jan Kłata au Théâtre Stary National de Cracovie, l'endroit où l'action du drame d'Ibsen se déroule est régi par des règles assez spécifiques. Peter Stockmann, le maire de la ville, décrit ainsi ses habitants : « *Les gens se sentent toujours mieux avec de bonnes vieilles idées qu'ils ont déjà assimilées* ». Cette attitude est une opportunité idéale pour Kłata d'enquêter sur le raisonnement d'un esprit conservateur. Dans sa pièce, les principaux personnages, Peter Stockmann et son frère, le docteur révolutionnaire Thomas Stockmann, sont des politiciens par excellence, s'efforçant de convaincre les citoyens de leur cause. La recherche du docteur Stockmann, qui a révélé l'empoisonnement du réseau de distribution d'eau, perturbe les activités commerciales de la ville. En même temps, les étroites relations familiales des deux hommes portent à une impasse. Qui sera finalement pris en considération ? La question ici est en fait, qu'est-ce qui les portera à une décision ? Juliusz Chrząstowski dans le rôle du docteur Stockmann joue à la perfection l'ambivalence de son personnage. Il semble autant un rebelle qu'un grand enfant, une personne dont l'idéalisme est mûri par le narcissisme, une obsession avec sa propre pureté morale. Son monologue, un discours improvisé lors d'une réunion publique, est crucial pour l'adaptation de Kłata. Sa mission est d'animer le débat : l'acteur pousse le public à parler de l'air pollué de Cracovie, des points de vue politiques et de l'affaire « R », le produit d'une crise des réfugiés qui est fortement débattue de manière négative dans la société polonaise, alors que la Pologne n'a pas encore vu arriver de réfugiés. Ce monologue ouvre les séquences finales du spectacle, un aperçu dynamique de la situation politique et du sort de la famille du docteur Stockmann. C'est un spectacle qui illustre les grandes capacités du théâtre de Kłata, avec une impressionnante conception des décors par Justyna Łagowska sur plusieurs niveaux, une chorégraphie de Maćko Prusak parfaitement pointue et un texte du drame d'Ibsen rafraîchi par Michał Buszewicz qui rend tout le spectacle encore plus allusif et ouvert à ses spectateurs. *L'Ennemi du Peuple* de Cracovie se sert d'Ibsen comme d'un tableau, un miroir pour parler de la société polonaise contemporaine, du rôle des médias et des objectifs confus de nos politiciens.

Ибсен написал пьесу «Враг народа» в 1882 году. Бездушные, жестокие механизмы, показанные им на фоне жизни небольшого курортного городка, по-прежнему пугающе актуальны. В спектакле Яна Клята, поставленном в Национальном Старом театре Кракова имени Хелены Моджеевской, рассказана история города, где царят определенные правила. Вот как мэр этого города Петер Стокман описывает его жителей: «Люди чувствуют себя лучше со старыми, проверенными временем идеями, которые они уже усвоили». Такая позиция персонажей – прекрасная возможность для режиссера исследовать консерватизм. В спектакле главные герои – Петер Стокман и его брат, революционно настроенный доктор Томас Стокман, являются типичными политиками, пытающимися убедить граждан в правильности своих идей. Исследование доктора Стокмана, которое выявило отравление местной системы водоснабжения, создает проблемы для различных компаний города. В то же время семейные отношения обоих мужчин терпят фiasco. Кому, в конечном итоге, поверят люди? Вопрос на самом деле заключается в том, что заставит их принять решение. Юлиуш Христоффский в роли доктора Томаса Стокмана прекрасно раскрывает двойственность своего персонажа. Будучи бунтовщиком, он одновременно кажется большим ребенком, человеком, чей идеализм смешивается с нарциссизмом, одержимостью своей нравственной чистотой. Его монолог, импровизированная речь перед общественностью, является ключевым для постановки Яна Клята. Задача актера состоит в том, чтобы разъяснить: он провоцирует аудиторию говорить о загрязнении воздуха в Кракове, о своих политических взглядах, о кризисе, связанном с беженцами, который горячо, и в основном в негативном ключе, обсуждается польским обществом, хотя Польша, на самом деле, еще не столкнулась с наплывом беженцев. Этот монолог предшествует финалу спектакля, в котором последуют стремительное изменение политической ситуации и жизни семьи доктора Стокмана. Это постановка с впечатляющим многоуровневым художественным оформлением Юстины Лаговской, безупречной хореографией Маćко Прусака и обновленным драматургом Михаэлем Бужевичем текстом пьесы Г. Ибсена, который делает весь спектакль еще более символичным и понятным для зрителей, или иллюстрирует огромные возможности театра Яна Клята. Для спектакля «Враг народа» Национального Старого театра Кракова имени Хелены Моджеевской Г. Ибсен служит рамой, зеркалом, позволяющим говорить о современном польском обществе, о роли средств массовой информации и странных целях наших политиков.

Ibsen scrisse *Un nemico del popolo* nel 1882. I meccanismi crudeli e insensati che mise in luce osservando la vita di una piccola cittadina termale sono ancora tremendamente attuali nel 2015. Nella spettacolo diretto da Jan Kłata al Teatro Nazionale Stary di Cracovia, il luogo in cui si svolge l'azione del dramma di Ibsen è governato da regole molto specifiche. Come Peter Stockmann, sindaco della città, dice ai suoi cittadini: «Le persone si trovano meglio con le buone vecchie idee che hanno già assimilato». Questo atteggiamento dà a Kłata l'opportunità perfetta per analizzare i ragionamenti di una mente conservatrice. Nel suo spettacolo i protagonisti principali, Peter Stockmann e suo fratello, il rivoluzionario dottor Thomas Stockmann, sono i politici per eccellenza che tentano di convincere i cittadini a sostenere la loro causa. Le ricerche del dottor Stockmann, che hanno rivelato l'inquinamento delle acque locali, hanno messo in crisi l'economia della città. Allo stesso tempo, lo stretto rapporto familiare tra i due uomini ha creato uno stallo. Chi dei due otterrà la fiducia del popolo? La questione qui è, in effetti, cosa lo spingerà a prendere una decisione? Juliusz Chrząstowski nel ruolo del dottor Stockmann rappresenta perfettamente l'ambivalenza di questo personaggio ribelle e infantile, un uomo il cui idealismo è mescolato al narcisismo e all'ossessione per la propria integrità morale. Il suo monologo, un discorso improvvisato durante un incontro pubblico, è cruciale per lo spettacolo di Kłata. Il suo compito è quello di infiammare il dibattito: l'attore spinge gli spettatori a parlare dell'aria inquinata di Cracovia, delle loro posizioni politiche e del caso «R» – la conseguenza di una crisi dei rifugiati discussa a lungo, e per lo più negativamente, nella società polacca anche se la Polonia non ha ancora dovuto affrontare l'arrivo di rifugiati. Questo monologo introduce la sequenza finale dello spettacolo, una visione d'insieme dinamica di una situazione politica e della sorte della famiglia del dottor Stockmann. Lo spettacolo mette in luce le grandi capacità del teatro di Kłata, con scenografie imponenti che giocano su più piani realizzate da Justyna Łagowska, la coreografia perfettamente in linea di Maćko Prusak e un rinnovato testo del dramma di Ibsen curato da Michał Buszewicz che rende l'intero spettacolo ancora più allusivo e trasparente per i suoi spettatori. La versione di *Un nemico del popolo* portata in scena a Cracovia utilizza Ibsen come una cornice, uno specchio per parlare della società polacca attuale, del ruolo dei media e degli obiettivi confusi dei nostri politici.

15th Europe Prize Theatrical Realities
15-я Европейская Премия «Театральная Реальность»

MILO
RAU

МИЛО РАУ

17 ЕПР

Milo Rau

Мило Рау

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

Critics have called him "the most influential" (*Die Zeit*), "most awarded" (*Le Soir*), "most interesting" (*De Standaard*) or "most ambitious" (*The Guardian*) artist of our time: The Swiss director and author Milo Rau (born 1977), is now artistic director of the National Theatre of Ghent, beginning with the season 2018/19. Rau studied sociology, German and Romance languages and literature in Paris, Berlin and Zurich under Pierre Bourdieu and Tzvetan Todorov, among others. Since 2002, he has put out over 50 plays, films, books and performances. His productions have appeared at all of the major international festivals, including the Berlin Theatertreffen, the Festival d'Avignon, the Venice Biennale, the Wiener Festwochen and the Brussels Kunstenfestival des Arts, and have toured to more than 30 countries worldwide. Rau has received many honours, most recently the Peter-Weiss-Prize 2017, the 3sat-Prize 2017, the 2017 Saarbrucken Poetry Lectureship for Drama and, in 2016, the prestigious World Theatre Day ITI Prize, as the youngest artist ever after Frank Castorf and Pina Bausch. Rau is also a tv critic and a prolific writer. His political essay "What is to be done? A critique of postmodern reason" became a bestseller in the German speaking world.

Критики называют его «самым влиятельным» (*Die Zeit*), «самым награжденным» (*Le Soir*), «самым интересным» (*De Standaard*) и «самым целеустремленным» (*The Guardian*) художником нашего времени. Швейцарский режиссер и драматург Мило Рау родился в 1977 году в Берне. Начиная с текущего сезона (2018/2019), является художественным руководителем Национального театра Гента (Бельгия). Мило Рау изучал социологию, германские, романские языки и литературу в Париже, Берлине и Цюрихе под руководством Пьера Бурдье и Цветана Тодорова. С 2002 года он создал более 50 пьес, фильмов, книг и спектаклей. Его постановки были представлены на всех крупнейших международных фестивалях, среди них: Theatertreffen в Берлине, Авиньонский фестиваль, Биеннале в Венеции, Festwochen в Вене и Kunstenfestival des Arts в Брюсселе, и показаны более чем в 30 странах мира. Мило Рау был удостоен многих наград, в том числе в последние годы: Peter-Weiss-Prize 2017, 3sat-Prize 2017, 2017 Saarbrucken Poetry Lectureship for Drama. В 2016 году ему была присуждена престижная Премия МИТ Всемирного дня театра, он стал самым молодым лауреатом со времен Франка Кастрофа и Пины Бауш. Мило Рау также является критиком и многогранным писателем. Его политическое эссе «Что делать? Критика постмодернистского разума» стало бестселлером в немецкоговорящих странах.

Les critiques l'ont appelé l'artiste « *le plus influent* » (Die Zeit), « *le plus récompensé* » (Le Soir), « *le plus intéressant* » (De Standaard) ou « *le plus ambitieux* » (The Guardian) de notre époque : l'auteur et metteur en scène suisse Milo Rau (né en 1977) est désormais le directeur artistique du Théâtre National de Gand à partir de la saison 2018/19. Rau a étudié la sociologie, les langues et la littérature allemande et romane à Paris, Berlin et Zurich avec pour professeurs, entre autres, Pierre Bourdieu et Tzvetan Todorov. Depuis 2002, il a sorti plus de 50 pièces, films, livres et spectacles. Ses productions ont été présentées dans tous les plus grands festivals internationaux, notamment au Berlin TheaterTreffen, au Festival d'Avignon, à la Biennale de Venise, au Wiener Festwochen et au Kunstenfestivaldesarts de Bruxelles, et elles ont été jouées dans plus de 30 pays du monde. Rau a reçu de nombreuses récompenses, tout récemment le prix Peter-Weiss 2017 et le prix 3sat 2017 tandis qu'il a été le plus jeune artiste après Frank Castorf et Pina Bausch à recevoir le prestigieux prix de l'Institut International de Théâtre (ITI) en 2016. Il a été professeur invité pour la dramaturgie à Sarrebruck en 2017. Rau est également un critique de télévision et un écrivain prolifique. Son essai politique *Que faire ? Critique de la raison postmoderne* est devenu un bestseller dans le monde germanophone.

I critici lo hanno definito "il più influente" (Die Zeit), "il più premiato" (Le Soir), "il più interessante" /De Standaard o "il più ambizioso" (The Guardian) artista del nostro tempo: il regista e autore svizzero Milo Rau (nato nel 1977) è ora direttore artistico del Teatro Nazionale di Gent, a partire dalla stagione 2018/19. Rau ha studiato sociologia, tedesco e lingue e letterature romane a Parigi, Berlino, e Zurigo con Pierre Bourdieu e Tzvetan Todorov tra gli altri. Dal 2002, ha portato in scena più di 50 testi, film, libri e spettacoli. Le sue regie hanno partecipato a tutti i maggiori festival internazionali, incluso il Theatertreffen di Berlino, il Festival di Avignone, La Biennale di Venezia, il Wiener Festwochen e il Kunstenfestival des Arts di Bruxelles, e sono state portate in tour in più di 30 paesi nel mondo. Rau ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i più recenti il Premio Peter Weiss, il Premio 3sat, la cattedra di poesia per il teatro Saarbrucken, tutti nel 2017 e, nel 2016, il prestigioso World Theatre Day ITI Prize, tra gli artisti più giovani di sempre a riceverlo dopo Frank Castorf e Pina Bausch. Rau è anche un critico televisivo e uno scrittore prolifico. Il suo saggio politico "Cosa fare? Critica della ragione postmoderna" è diventato un bestseller nei paesi di lingua tedesca.

15th Europe Prize Theatrical Realities
15-я Европейская Премия «Театральная Реальность»

TIAGO RODRIGUES

ТЬЯГО РОДРИГЕС

Tiago Rodrigues

Тьяго Родригес

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

Since he started out as an actor, 20 years ago, Tiago Rodrigues has always looked at theatre as a human assembly: a place where people meet, like in a cafe, to confront their thoughts and share their time. His encounter with tg STAN, in 1997, when he was still a student, confirmed his attachment to the absence of hierarchy in a creative group. The freedom he found when he first started working with this Belgian collective would forever influence his future works. In 2003, he co-founded with Magda Bizarro the company Mundo Perfeito, with which he created and presented about 30 performances in more than 20 countries, becoming a regular presence in events such as Festival d'Automne in Paris, METEOR Festival in Norway, Theaterformen in Germany, Festival TransAmériques in Canada, kunstenfestivaldesarts in Belgium, among others. He has collaborated with a large number of Portuguese and international theatre artists, as well as choreographers and dancers. He has also taught theatre in several schools, including the Belgian dance school PARTS, directed by choreographer Anne Teresa De Keersmaeker, the Swiss performing arts school Manufacture and the international project École des Maîtres. Parallel to his theatre work, he has written screenplays for film and television, articles for newspapers, poetry and essays. His latest performances gained him international recognition and a number of national and international awards. Some of his most notable works are *By Heart*, *Antony and Cleopatra*, *Bovary*, *The Way She Dies* and his latest piece, *Sopro*, created at the Festival d'Avignon. Either mixing true stories and fiction, rewriting classics or adapting novels, the theatre of Tiago Rodrigues is deeply rooted in the idea of writing for and with the actors, searching for a poetical transformation of reality through theatrical tools. That desire is apparent in projects such as *Occupation Bastille*, an artistic occupation of Théâtre de la Bastille, in Paris, by almost a hundred artists and spectators in 2016. Director of the Teatro Nacional D. Maria II in Lisbon since 2015, Tiago Rodrigues has become a builder of bridges between cities and countries, at once host and advocate of a living theatre.

Тьяго Родригес родился в 1980 году (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Двадцать лет, с момента начала своей актерской карьеры, Тьяго Родригес воспринимает театр как место, где люди встречаются, чтобы открыто высказать свои мысли и провести вместе время. Встреча с театральной труппой «ТГ СТАН» в 1997 году, когда он был еще студентом, укрепила приверженность Тьяго Родригеса к отсутствию иерархии в творческом коллективе. Свобода, обретенная им, в первые годы работы с этим бельгийским коллективом, навсегда повлияла на его будущие постановки. В 2003 году совместно с Магдой Бизарро он основал компанию «Идеальный мир», и вместе они поставили около 30 спектаклей более чем в 20 странах мира. Спектакли компании стали постоянными участниками международных фестивалей, таких как: «Осенний фестиваль» (Париж, Франция), «МЕТЕОР» (Норвегия), *Theaterformen* (Германия), *TransAmériques* (Канада), *Kunsten Festival des Arts* (Бельгия) и других. В работах Тьяго Родригеса принимали участие драматические артисты разных стран, а также танцовщики и хореографы. Тьяго Родригес преподавал театральное искусство в нескольких учебных заведениях, в том числе в бельгийской балетной школе PARTS под руководством хореографа Анны Терезы Де Кеерсмакер, швейцарской школе исполнительских искусств *Manufacture*, и участвовал в международном проекте *École des Maîtres*. Параллельно с работой в театре Тьяго Родригес пишет сценарии фильмов и телевизионных постановок, статьи для газет, стихи и эссе. Постановки последних лет принесли ему международное признание и несколько национальных и международных премий. Среди его наиболее значительных работ: «Наизусть», «Антоний и Клеопатра», «Бовари», «Как она умирает» и спектакль «Дыхание», созданный на Авиньонском фестивале. Смешивая реальные истории и вымысел, переписывая классику или адаптируя романы, театр Тьяго Родригеса всегда создает произведения для актеров и вместе с актерами. Режиссер пытается средствами театра поэтически преобразить реальность. Это желание отчетливо проявилось в проекте «Оккупация Бастилии». Под руководством Тьяго Родригеса в 2016 году была осуществлена художественная оккупация Театра Бастилии с участием почти сотни актеров и зрителей. С 2015 года Тьяго Родригес является руководителем Национального драматического театра Королевы Марии II в Лиссабоне и занимается «наведением мостов» между городами и странами, одновременно являясь организатором и пропагандистом живого театра.

Depuis ses débuts en tant qu'acteur il y a 20 ans, Tiago Rodrigues a toujours considéré le théâtre comme une construction humaine : un endroit où les gens se rencontrent, comme dans un café, pour discuter de leurs idées et partager leur temps. Sa rencontre avec tg STAN, en 1997, alors qu'il n'était encore qu'un étudiant, a confirmé son attachement à l'absence de hiérarchie dans un groupe créatif. La liberté qu'il a découverte quand il a commencé à travailler avec ce collectif belge influencera à jamais ses œuvres futures. En 2003, il a co-fondé avec Magda Bizarro la compagnie Mundo Perfeito, avec laquelle il a créé et présenté près de 30 spectacles dans plus de 20 pays, devenant une présence régulière à des événements tels que le Festival d'Automne à Paris, le METEOR Festival en Norvège, le Theaterformen en Allemagne, le festival TransAmériques au Canada et le kunstenfestivaldesarts en Belgique, entre autres. Il a collaboré avec un grand nombre d'artistes de théâtre, de chorégraphes et de danseurs portugais et internationaux. Il a également donné des cours de dramaturgie dans plusieurs écoles, notamment dans l'école de danse belge PARTS, dirigée par la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, l'école suisse des arts de la scène Manufacture et le projet international École des Maîtres. Parallèlement à son travail pour le théâtre, il a écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision, des articles pour les journaux, des poésies et des essais. Ses derniers spectacles lui ont valu une reconnaissance internationale et plusieurs prix nationaux et internationaux. Certaines de ses œuvres les plus mémorables sont *By Heart*, *Antony and Cleopatra*, *Bovary*, *The Way She Dies* et sa dernière pièce, *Sopro*, créée au festival d'Avignon. Mélangeant des histoires variées et de la fiction, réécrivant les classiques ou adaptant des romans, le théâtre de Tiago Rodrigues est profondément enraciné dans l'idée d'écrire pour et avec les acteurs, à la recherche d'une transformation poétique de la réalité à travers les outils du théâtre. Ce désir est visible dans des projets comme *Occupation Bastille*, une occupation artistique du théâtre de la Bastille à Paris par presque une centaine d'artistes et de spectateurs en 2016. Directeur du Teatro Nacional D. Maria II de Lisbonne depuis 2015, Tiago Rodrigues est devenu un constructeur de ponts entre les villes et les pays, à la fois hôte et avocat d'un théâtre vivant.

Sin dal suo debutto come attore, 20 anni fa, Tiago Rodrigues ha sempre guardato al teatro come a un collettivo umano: un posto dove le persone si incontrano, come al bar, per confrontare le loro idee e condividere il loro tempo. Il suo incontro con tg STAN nel 1997, quando era ancora uno studente, ha confermato il suo attaccamento all'assenza di gerarchie nel gruppo creativo. La libertà che ha scoperto quando ha iniziato a lavorare con questo collettivo belga avrebbe influenzato per sempre i suoi lavori futuri. Nel 2003, ha co-fondato insieme a Magda Bizarro la compagnia *Mundo Perfeito*, con cui ha creato e presentato circa 30 spettacoli in più di 20 Paesi, diventando una presenza abituale in eventi come il Festival d'Automne di Parigi, il METEOR Festival in Norvegia, il Theaterformen in Germania, il Festival TransAmériques in Canada e il Kunstenfestivaldesarts in Belgio. Ha collaborato con un largo numero di artisti di teatro portoghesi e internazionali, con coreografi e danzatori. Ha anche insegnato teatro in diverse scuole, inclusa la scuola di danza belga PARTS, diretta dalla coreografa Anne Teresa De Keersmaeker, la scuola svizzera di arti performative Manufacture e il progetto internazionale École des Maîtres. Parallelamente al suo lavoro in teatro, ha scritto sceneggiature per film e televisione, articoli giornalistici, poesie e saggi. Il suo ultimo spettacolo gli è valso il riconoscimento internazionale e numerosi premi nazionali e internazionali. Tra i suoi lavori più rilevanti *By Heart*, *Antonio e Cleopatra*, *Bovary*, *The Way She Dies*, e il suo ultimo spettacolo, *Sopro*, creato al Festival di Avignone. Mescolando storie vere e finzione, riscrivendo classici o adattando romanzi, il teatro di Tiago Rodrigues è profondamente radicato nell'idea di una scrittura per e con gli attori che vada alla ricerca di una trasformazione poetica del reale attraverso gli strumenti del teatro. Questo desiderio è evidente in progetti come *Occupation Bastille*, l'occupazione artistica del Théâtre de la Bastille di Parigi da parte di un centinaio di artisti e spettatori nel 2016. Direttore del Teatro Nacional D. Maria II di Lisbona dal 2015, Tiago Rodrigues è diventato un costruttore di ponti tra città e paesi, ospite e allo stesso tempo promotore di un teatro vivo.

SOPRO

By Tiago Rodrigues
With Beatriz Brás, Cristina Vidal,
Isabel Abreu, João Pedro
Vaz, Sofia Dias, Vítor Roriz

Stage design and lights Thomas Walgrave
Costumes Aldina Jesus
Sound Pedro Costa
Direction assistant and subtitles Catarina Rôlo Salgueiro
Technical Direction Rui Simão
Light operation Daniel Varela
Sound operation Pedro Costa
Machinery Marco Ribeiro
Stage manager André Pato
Executive producer Rita Forjaz
Production Teatro Nacional D. Maria II

Co-production ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d'Azur, Festival d'Avignon, Théâtre de la Bastille, La Criée Théâtre national de Marseille, Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées, Festival Terres de Paroles Seine-Maritime – Normandie, Théâtre Garonne scène européenne, Teatro Viriato

Support Onda
Duration 1h 45min

Performed in Portuguese with English and Russian subtitles

ДЫХАНИЕ

Постановка Тьяго Родригес
В спектакле заняты: Беатриз Брас, Кристина Видал,
Изабель Абреу, Жуан Педру Важа,
София Диас, Витор Рориза

Сценография и свет Томас Валгрейв
Костюмы Алдина Джесус
Звук Педро Коста
Помощник режиссера Катарина Роло Салгуэйро

Технический директор Руи Симан
Свет Даниэль Варела
Звукооператор Педру Кошта
Оборудование Марку Рибейру
Помощник режиссера Андре Пату
Исполнительный Рита Форяш
продюсер

Постановка Национального драматического театра
Королевы Марии II

Совместно с ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d'Azur, Festival d'Avignon, Théâtre de la Bastille, La Criée Théâtre national de Marseille, Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées, Festival Terres de Paroles Seine-Maritime – Normandie, Théâtre Garonne scène européenne, Teatro Viriato

При поддержке Onda

Продолжительность – 1 час 45 минут

Исполняется на португальском языке с субтитрами
на английском и русском

Cristina Vidal, prompter at the Teatro Nacional D. Maria II in Lisbon, accepted an invitation from her young artistic director Tiago Rodrigues. After 40 years working in the shadows, she agreed to be at the centre of the stage for the first time in her life and become the heroine of a magnificent tribute to theatre and those who make it. *Sopro*, a show that is both highly conceptual and profoundly moving, was an astounding success at its premiere in the 2017 edition of the Festival d'Avignon. Once again, memory and resistance are the pillars of Tiago Rodrigues' work. When the theatre is nothing but ruins, when nothing remains of the walls, the seats, the machinery, the sets, someone will still remain: the lungs of the place, its breath and spirit, the prompter. The voices, sounds, and music that usually take centre stage now take a step back and the breathing of the theatre itself, this thing no one hears, is for once at the forefront. In a closed theatre, a prompter evokes the past life of the building, whispering into the actors' ears the memories she wants to tell us. We are not sure where biography ends and fiction starts, because that's the way theatre memories work. We circle back to a before - before the text, before the voice, in a performance before the performance, when the theatre takes a deep breath.

Cristina Vidal, souffleuse au Teatro Nacional D. Maria II de Lisbonne, a accepté l'invitation de son jeune directeur artistique Tiago Rodrigues. Après avoir travaillé dans l'ombre pendant 40 ans, elle a accepté d'être au centre de la scène pour la première fois de sa vie et est devenue l'héroïne d'un merveilleux hommage rendu au théâtre et à ceux qui le font. *Sopro*, une pièce à la fois extrêmement conceptuelle et profondément émouvante, a remporté un incroyable succès lors de la première au festival d'Avignon en 2017. Une fois encore, la mémoire et la résistance sont les piliers du travail de Tiago Rodrigues. Quand le théâtre n'est plus qu'un champ de ruines, quand il ne reste rien des murs, des sièges, des machines, des décors, il restera encore quelqu'un: les poumons de l'endroit, son souffle et son esprit, le souffleur. Les voix, les sons et la musique qui occupent habituellement le centre de la scène se mettent maintenant en retrait et le souffle du théâtre même, cette chose que personne n'entend, est pour une fois sur le devant de la scène. Dans un théâtre fermé, une souffleuse évoque la vie du bâtiment autrefois, en murmurant aux oreilles des acteurs les souvenirs qu'elle veut nous raconter. Nous ignorons où se termine la biographie et où commence la fiction, car c'est ainsi que les souvenirs de théâtre fonctionnent. Nous revenons à un avant, avant le texte, avant la voix, dans un spectacle avant le spectacle, quand le théâtre prend une profonde inspiration.

Kристина Видал, суплер Национального драматического театра Королевы Марии II (Лиссабон), приняла приглашение поучаствовать в спектакле молодого художественного руководителя театра Тьяго Родригеса. После 40 лет работы суплером она согласилась оказаться в центре сцены, впервые в своей жизни стать актрисой и сыграть роль в великолепной постановке, воздающей должное театру и тем, кто его создает. Премьера спектакля «Дыхание», одновременно глубоко концептуального и эмоционального, имела ошеломительный успех на Авиньонском фестивале в 2017 году. Память и сопротивление снова становятся основными моментами постановки Тьяго Родригеса. Когда театр уже всего лишь руины, когда все разрушено – стены, кресла, механизмы, декорации – кто-то все равно остается на своем посту: легкие этого места, его дух, суплер. Голоса, звуки и музыка, которые обычно занимают центральное место, теперь отступают, и на передний план выходит дыхание самого театра, то, чего никто не слышит. В закрытом театре суплер пробуждает прошлую жизнь здания, шепча в уши актеров те воспоминания, которые хочет рассказать зрителям. Мы не знаем точно, где кончается биография и начинается вымысел. Мы возвращаемся по кругу к некоему «до... до...»: до текста, до голоса, до спектакля, когда театр делает глубокий вдох.

Cristina Vidal, suggeritrice al Teatro Nacional D. Maria II di Lisbona, ha accettato l'invito del suo giovane direttore artistico Tiago Rodrigues. Dopo 40 anni di lavoro nell'ombra, ha accettato di essere al centro della scena per la prima volta nella sua vita e di diventare l'eroïna di un magnifico tributo al teatro e ai suoi fautori. *Sopro*, uno spettacolo estremamente concettuale e allo stesso tempo profondamente commovente, ha riscosso un successo straordinario al suo debutto nell'edizione 2017 del Festival di Avignone. Ancora una volta, memoria e resistenza sono i pilastri dell'opera di Rodrigues. Quando il teatro non è nient'altro che rovine, quando non rimane nulla delle pareti, delle poltrone, dei macchinari, delle scenografie, qualcuno resta: i polmoni di quello spazio, il suo respiro e spirito, il suggeritore. Le voci, i suoni e la musica che di solito occupano il centro del palcoscenico fanno ora un passo indietro e il respiro del teatro stesso, questo suono che nessuno sente, è per una volta sotto i riflettori. In un teatro chiuso, una suggeritrice evoca la vita passata dell'edificio, sussurrando nelle orecchie degli attori i ricordi che vuole condividere con noi. Non siamo sicuri dove finisce la biografia e inizi la finzione, perché è questo il modo in cui funziona la memoria del teatro. Torniamo indietro fino a un prima – prima del testo, prima della voce, in uno spettacolo prima dello spettacolo, quando il teatro prende un profondo respiro.

By Heart

Written and performed by

Tiago Rodrigues

Text with fragments
and quotes by

William Shakespeare,
Ray Bradbury, George Steiner,
Joseph Brodsky, among others

Set, props and costume

Magda Bizarro

English translation
revised by

Tiago Rodrigues,
Joana Frazão

Executive production
on the original creation

Magda Bizarro, Rita Mendes

Executive producer

Rita Forjaz

Stage manager

Catarina Mendes

Subtitles

Magda Bizarro

Duration

90 to 120min without
intermission

A production Teatro Nacional D. Maria II after an original creation
by the company Mundo Perfeito
Co-producers O Espaço do Tempo, Maria Matos Teatro Municipal
Performance created with the financial support by Governo de
Portugal | DGArtes

Performed in English with Russian subtitles

НАИЗУСТЬ

Автор и исполнитель

Тьяго Родригес

В тексте использованы
фрагменты и цитаты
из произведений

Уильяма Шекспира,
Рэя Брэдбери, Джорджа Стайнера,
Иосифа Бродского и других

Декорации, реквизит
и костюмы

Магда Бизарру

Перевод на английский
язык в редакции

Тьяго Родригеса, Жоаны Фразан

Постановка по
оригинальному произведению

Магды Бизарро, Риты Мендеш

Исполнительный продюсер Рита Форьяш

Помощник режиссера Катарина Мендеш

Субтитры Магда Бизарру

Продолжительность 90 минут, без антракта

Постановка Национального драматического театра Королевы Марии II
по оригинальному произведению компании «Идеальный мир»
Сопродюсеры – Эспасо до Темпо, Муниципальный театр им. Марии Матуш
Спектакль поставлен при финансовой поддержке Правительства
Португалии | DGArtes

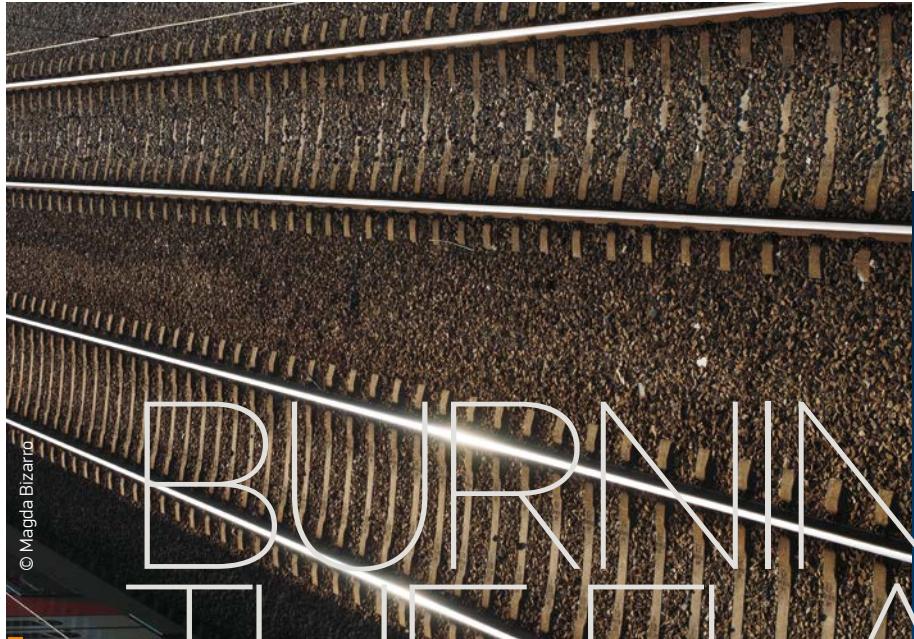
Исполняется на английском языке с субтитрами на русском

In *By Heart*, Tiago Rodrigues teaches a poem to 10 people who have never seen the performance and have no idea what text they will be learning by heart in front of the audience. While teaching them, Rodrigues unfolds a mix of stories of his soon-to-be-blind grandmother mixed with stories of writers and characters from books that are, somehow, connected both to the grandmother and himself. The books are also there, on stage, inside wooden fruit crates. And as each couple of verses is taught to the group of 10 people, improbable connections emerge between Nobel Prize winner Boris Pasternak, a cook from the north of Portugal and a Dutch TV program called *Beauty and Consolation*. And the mystery behind the choice of this poem that the 10 people are learning is slowly solved. This moving and profound performance has become the most iconic piece by Tiago Rodrigues and has been touring all around the world. *By Heart* is a piece about the importance of transmission, of the invisible smuggling of words and ideas that takes place in your memories. It's about the safe hiding-place that forbidden texts have always found in our brains and in our hearts, as a guarantee of civilization even in the most barbaric and desolate times. As George Steiner himself would say: "Once 10 people know a poem by heart, there's nothing the KGB, the CIA or the Gestapo can do about it. It will survive". But, bottom line, *By Heart* is recruiting soldiers for the resistance and they'll only be ready when they know a poem by heart.

Dans *By Heart*, Tiago Rodrigues enseigne une poésie à 10 personnes qui n'ont jamais vu le spectacle et ne savent rien du texte qu'ils apprendront par cœur devant le public. Tout en leur apprenant le poème, Rodrigues dévoile un ensemble d'histoires de sa grand-mère bientôt aveugle, mêlées à des histoires d'écrivains et de personnages de livres qui sont, d'une certaine manière, liés à sa grand-mère et à lui. Les livres sont également présents, sur scène, à l'intérieur de cageottes de fruits en bois. Et au fur à mesure que le groupe de 10 personnes apprend les vers, des relations improbables apparaissent entre le lauréat du prix Nobel Boris Pasternak, un cuisinier du nord du Portugal et un programme de la télévision néerlandaise appelé *Beauté et Consolation*. Et le mystère derrière le choix de cette poésie que les 10 personnes sont en train d'apprendre s'éclaircit lentement. Ce spectacle profond et émouvant est devenu l'une des pièces les plus emblématiques de Tiago Rodrigues et elle a été jouée dans le monde entier. *By Heart* est une pièce sur l'importance de la transmission, sur la contrebande invisible des mots et des idées qui a lieu dans nos souvenirs. Elle parle de la cachette sûre que les textes interdits ont toujours trouvé à l'intérieur de nos cerveaux et au fond de nos coeurs, une garantie de la civilisation même dans les époques les plus barbares et désolées. Comme George Steiner lui-même le dirait : « Une fois que 10 personnes savent un poème par cœur, le KGB, la CIA ou la Gestapo ne peuvent plus rien y faire. Il survivra ». Mais, le but ultime de *By Heart* est de recruter des soldats pour entrer en résistance et ceux-ci ne seront prêts que quand ils sauront une poésie par cœur.

В этом спектакле десять случайно отобранных людей под руководством Тьяго Родригеса учат наизусть стихотворение. Участники спектакля никогда не видели эту постановку и не знают, какой текст они будут учить в присутствии зрителей. В процессе разучивания стихотворения Родригес делится с ними рассказами о своей теряющей зрение бабушке, смешивая их с историями о писателях и персонажах книг, которые каким-то образом связаны и с бабушкой, и с ним самим. Книги лежат на сцене в деревянных ящиках для фруктов. И по мере того, как группа из десяти человек выучивает несколько строф, возникают невероятные связи между лауреатом Нобелевской премии Борисом Пастернаком, поваром с севера Португалии и телевизионной программой голландского телевидения «Красота и утешение». И постепенно становится понятным, почему было выбрано именно это произведение. Этот проникновенный и глубокий спектакль стал самой знаковой работой Тьяго Родригеса и объездил весь мир. «Наизусть» – произведение о важности распространения слов и идей, о невидимом проникновении их в нашу память. Спектакль говорит о потаенном уголке в нашем сознании и в нашем сердце, в котором всегда укрывались запрещенные тексты в качестве гарантии выживания цивилизации даже в самые варварские и безотрадные времена. Джордж Стайнер сказал: «Как только стихотворение знают наизусть десять человек, ни КГБ, ни ЦРУ, ни гестапо ничего не могут с ним сделать. Оно выживет». По сути спектакль набирает «солдат для сопротивления», и они будут готовы только тогда, когда выучат стихотворение наизусть.

In *By Heart*, Tiago Rodrigues insegna una poesia a dieci persone che non hanno mai visto lo spettacolo e che non sanno quale testo dovranno imparare a memoria di fronte al pubblico. Mentre insegnano loro la poesia, Rodrigues racconta alcune storie su sua nonna, che sta per diventare cieca, mescolate a storie di scrittori e personaggi di libri che sono in qualche modo connessi sia a sua nonna che a lui. I libri sono anche presenti sul palco, in alcune cassette da frutta in legno. Mentre ogni coppia di versi viene insegnata al gruppo di dieci persone, emergono connessioni improbabili tra il vincitore del premio Nobel Boris Pasternak, un cuoco del nord del Portogallo, un programma olandese chiamato *Bellezza e Consolazione*. E il mistero dietro la scelta di queste poesie che le dieci persone stanno imparando viene lentamente svelato. Questo spettacolo commovente e profondo è diventato una delle opere più iconiche di Tiago Rodrigues ed è stato portato in tour in tutto il mondo. *By Heart* è un'opera sull'importanza della trasmissione, del contrabbando invisibile di parole e idee che avviene nei vostri ricordi. Parla dei nascondigli sicuri che i testi proibiti hanno trovato sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori, come garanzia di civiltà anche nei tempi più barbari e desolati. Come direbbe George Steiner: «Una volta che 10 persone imparano a memoria una poesia, non c'è nulla che il KGB, la CIA o la Gestapo possano farci. Sopravviverà». La conclusione è che *By Heart* sta reclutando soldati per la resistenza che saranno pronti solo quando conosceranno a memoria una poesia.

© Magda Bizarro

BURNING THE FLAG

СОЖЖЕНИЕ ФЛАГА

WORK-IN-PROGRESS
ЭСКИЗ СПЕКТАКЛЯ

A SPECIAL CREATION FOR THE EUROPE THEATRE PRIZE
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

written and performed by / Автор и исполнитель

TIAGO RODRIGUES
ТЬЯГО РОДРИГЕС

in English with simultaneous translation in Russian
Исполняется на английском языке с последовательным переводом на русский

duration: 45min / Продолжительность – 45 минут

17 PET
ETP

Burning the flag
Brûler le drapeau
By and with Tiago Rodrigues

I asked the lawyer of the Teatro Nacional D. Maria II, where I work, what were the legal implications of burning the national Portuguese flag on the main stage of this national theatre. Besides the security issues of using fire on stage, I wanted to understand how the law would regard the burning of a national symbol on the stage of a national monument that belongs to the Portuguese State. The mails we exchanged afterwards are the starting point for some thoughts, questions and memories I would like to share with you. They touch on subjects such as the power and powerlessness of theatre, the desire to be an artist in a border instead of being an artist in a country, writing for the people who surround you as if you sang in a choir, making theatre in an institution, regarding public theatres as places for the impossible, the beauty and the politics of working with different languages on stage, rehearsing a performance as if you are in a café and the absolute need of cafés for the future of Europe. And, of course, a decision will have to be taken: to burn or not to burn the flag?

Tiago Rodrigues

Burning the flag
Brûler le drapeau
De et avec Tiago Rodrigues

J'ai demandé à l'avocat du Teatro Nacional D. Maria II, où je travaille, quelles seraient les conséquences juridiques si l'on brûlait le drapeau portugais sur la scène principale de ce théâtre national. Au-delà des problèmes de sécurité liés à l'utilisation du feu sur les planches, je souhaitais comprendre comment la loi considérerait le fait de brûler un symbole national sur la scène d'un monument national qui appartient à l'État portugais. Les courriels que nous avons échangés ensuite ont été le point de départ de plusieurs réflexions, questions et souvenirs que je souhaiterais partager avec vous. Ceux-ci porteront sur des sujets comme le pouvoir et l'absence de pouvoir du théâtre, le désir d'être un artiste dans une frontière au lieu d'être un artiste dans un pays, d'écrire pour les gens qui vous entourent comme si vous chantiez dans une chorale, de faire du théâtre dans une institution, de considérer les théâtres publics comme des endroits pour l'impossible, la beauté et la politique de travailler avec différents langages sur scène, de répéter un spectacle comme si vous étiez dans un café et le besoin vital de cafés pour l'avenir de l'Europe. Et, bien entendu, il faudra prendre une décision : brûler ou ne pas brûler le drapeau ?

Tiago Rodrigues

Сожжение флага
Brûler le drapeau
Тьяго Родригес

Я спросил юриста Национального драматического театра Королевы Марии II, в котором я работаю, каковы правовые последствия сожжения Национального флага Португалии на главной сцене Национального театра. Помимо вопросов безопасности использования огня на сцене, я хотел понять, как закон расценит сожжение национального символа на сцене национального памятника, принадлежащего государству Португалия. Сообщения, которыми мы впоследствии обменялись, составляют отправную точку некоторых мыслей, вопросов и воспоминаний, которыми мне было хотелось поделиться с вами. Они затрагивают такие темы, как сила и бесправие театра, желание быть артистом в рамках границ, а не артистом страны, писать для людей, окружающих вас, словно бы вы пели в хоре, делать театр учреждением, считающим общественные театры местом для невозможного, красота и политика работы с различными языками на сцене, репетировать спектакль, словно находясь в кафе, и абсолютная необходимость кафе для будущего Европы. И, конечно, решение должно быть принято: сжигать или не сжигать флаг?

Тьяго Родригес

Burning the flag
Brûler le drapeau
Di e con Tiago Rodrigues

Ho chiesto all'avvocato del Teatro Nacional D. Maria II, dove lavoro, quali fossero le conseguenze legali del bruciare la bandiera portoghese sul palco centrale del Teatro Nazionale. A parte i problemi di sicurezza dovuti all'uso del fuoco in scena, volevo capire come la legge avrebbe considerato il dare fuoco al simbolo della nazione sul palcoscenico di un teatro-monumento nazionale che appartiene allo stato portoghese. Le mail che ci siamo scambiati sono diventate così il punto di partenza per riflessioni, domande e ricordi che vorrei condividere con voi: vengono toccati diversi argomenti quali il potere e l'impotenza del teatro, il desiderio di essere un'artista che si sente più l'abitante di una zona di confine che l'artista di un solo paese; poter scrivere per le persone che ti circondano come se cantassi in un coro; fare comunque teatro entro una Istituzione; considerare i teatri pubblici come luoghi per l'impossibile; mostrare la bellezza e la politica del lavoro teatrale portando lingue diverse sul palco; fare le prove di uno spettacolo come se fossi in un café e far sentire il bisogno assoluto dei café per un futuro dell'Europa. E, certamente, una decisione deve essere presa: bruciare o non bruciare la bandiera?

Tiago Rodrigues

EUROPE THEATRE PRIZE

Returns

Возвращения

Returns

Возвращения

ЛЕВ
ДОДИН

ЛЕВ ДОДИН

17 РЕГИОН

Lev Dodin

Лев Додин

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

Born in 1944. Lev Dodin graduated from the Leningrad Theatre Institute in the class of the outstanding director and teacher Boris Zon. His debut as a director was in 1966, with *First Love* after Turgenev, followed over the years by dozens of productions in Leningrad, Moscow and abroad. Among them are *Family Affair* (Leningrad Theatre for Young People, Finnish National Theatre), *Ignoramus and Rose Bernd* (Leningrad Drama and Comedy Theatre), *Meek One* (BDT, MHAT), *Golovlev Family* (MHAT), and operas including *Electra* at the Salzburg Festival in collaboration with Claudio Abbado, *Lady Macbeth of Mtensk* and *Othello* in Florence, *Pique Dame* in Amsterdam, Florence and Paris with Semyon Bychkov, *Mazepa* at La Scala with Mstislav Rostropovich, *Demon* at Théâtre du Chatelet with Valery Gergiev, *Khovantshina* at the Vienna State Opera with Semyon Bychkov. His collaboration with Maly Drama theatre began in 1975 - *Robbers* by Čapek. The production of Abramov's *House* in 1980 defined the artistic destiny of Lev Dodin and the Maly Drama theatre. Since 1983 Dodin has been Artistic Director of the theatre, and since 2002 General Manager. During these years many productions have entered the repertoire: *Brothers and Sisters*, *Stars in the Morning Sky*, *Gaudeamus*, *Possessed*, *Lord of the Flies*, *Claustrophobia*, *Chevengur*, *Platonov/Play with No Name*, *King Lear*, *Uncle Vanya*, *Life and Fate*, *Love's Labours Lost*, *Three Sisters*, *Love and Intrigue*, *Enemy of the People*, *Cherry Orchard*, *Lev Dodin's Hamlet*, *Love Fear Despair* (2017) after Bertold Brecht and others. In 1992 Lev Dodin and his theatre joined the Union of Theatres of Europe. In 1998 Maly Drama Theatre received the status of Theatre of Europe, third after the Odeon in Paris and the Piccolo in Milan. Dodin has taught acting and directing since 1967. He has trained generations of actors and directors, led master classes in the UK, France, Japan, USA. At present the company of MDT consists mostly of his students. Lev Dodin and his performances have won many national and international awards, including State Prizes of Russia and the Soviet Union, Triumph, Golden Mask, Laurence Olivier Awards, Premio Europa (2000), President of Russia Prize, Prize of the French Critics.

Родился в 1944 году. С детских лет стал заниматься в Ленинградском Театре Юношеского Творчества, затем окончил Ленинградский театральный институт, класс выдающегося режиссера и педагога Б.Зона. Режиссерским дебютом Льва Додина стал в 1966 году телеспектакль "Первая любовь" И.Тургенева. После этого были десятки спектаклей в театрах Ленинграда, Москвы и за рубежом. Среди них "Свои люди - сочтемся" (Ленинградский ТЮЗ, Финский Национальный театр), "Недоросль" и "Роза Бернцт" (Ленинградский Театр драмы и комедии), "Кроткая" (БДТ и МХАТ), "Господа Головлевы" (МХАТ), оперы "Электра" в Зальцбурге в содружестве с К.Аббадо, "Леди Макбет Мценского уезда", "Отелло" во Флоренции, "Пиковая дама" в Амстердаме, Флоренции и Париже в содружестве с С.Бычковым, "Мазепа" в Ла Скала с М.Ростроповичем, "Демон" в театре Шатле с В.Гергиевым, "Хованщина" в Венской Государственной Опере с С.Бычковым. Сотрудничество с Малым драматическим театром началось в 1975 году "Разбойником" К.Чапека. Постановка в 1980 году «Дома» Ф.Абрамова определила последующую творческую судьбу Льва Додина и Малого драматического театра. С 1983 года Лев Додин - главный режиссер, а с 2002 - художественный руководитель и директор театра. За эти годы родились спектакли: "Братья и сестры", "Звезды на утреннем небе", "Gaudeamus", "Бесы", "Повелитель мух", «Чевенгур», «Пьеса без названия», «Король Лир», «Дядя Ваня», «Жизнь и Судьба», «Бесплодные Усилия Любви», «Три сестры», «Коварство и Любовь», «Вишневый Сад», «Гамлет», «Страх Любовь Отчаяние» (2017) по Бертольду Брехту и другие. В 1992 году Лев Додин и театр были приглашены в состав Союза Театров Европы, в 1998 году театр получил статус Театра Европы третьим после Одеона и Пикколо. Лев Додин начал преподавать актерское мастерство и режиссуру в 1967 году, воспитал не одно поколение актеров и режиссеров, проводил мастер-классы в Великобритании, Франции, Японии, США. Сегодня труппа МДТ преимущественно состоит из учеников Мастера. Театральная деятельность Льва Додина и его спектакли отмечены многими государственными и международными премиями и наградами, в том числе: Государственные премии России и СССР, премии «Триумф», «Золотая маска», Лоуренса Оливье, «Европа - Театру» (2000), Премия Президента России, Премия Французских Критиков.

Né en 1944, Lev Dodin s'est diplômé à l'Institut d'Art Dramatique de Leningrad dans la classe de Boris Zon, un remarquable metteur en scène et professeur. Ses débuts de metteur en scène remontent à 1966, avec *Premier Amour* d'après Tourgueniev, suivi au fil des ans par des douzaines de productions à Leningrad, Moscou et à l'étranger. On peut citer, entre autres, *Affaire de famille* (Théâtre de Leningrad pour les Jeunes, Théâtre National Finnois), *Ignoramus et Rose Bernd* (Théâtre de Comédie et d'Art Dramatique de Leningrad), *La Douce* (BDT, MHAT), *Les Golovleff* (MHAT), et des opéras, notamment *Elektra* au Festival de Salzbourg en collaboration avec Claudio Abbado, *Lady Macbeth de Mtsensk* et *Othello* à Florence, *La Dame de pique* à Amsterdam, Florence et Paris avec Semyon Bychkov, *Mazeppa* à La Scala avec Mstislav Rostropovich, *Le Démon au Théâtre du Châtelet* avec Valery Gergiev, *La Khovanchchina* à l'Opéra de Vienne avec Semyon Bychkov. Sa collaboration avec le Théâtre Maly a débuté en 1975 avec *Le Brigand* de Čapek. La production de *La Maison d'Abramov* en 1980 a défini la destinée artistique de Lev Dodin et du Théâtre Maly. Dodin est directeur artistique du théâtre depuis 1983 et en est le directeur général depuis 2002. Au cours de ces années, de nombreux spectacles sont entrés au répertoire : *Frères et Sœurs*, *Les Étoiles dans le ciel de l'aube*, *Gaudeamus*, *Les Démons*, *Sa majesté des mouches*, *Claustrophobia*, *Tchevengour*, *Platonov/La Pièce sans nom*, *Le Roi Lear*, *Oncle Vania*, *Vie et Destin*, *Peines d'amour perdues*, *Trois Sœurs*, *Cabale et Amour*, *Un ennemi du Peuple*, *La Cerisaie*, *Hamlet* de Lev Dodin, *Amour Peur Désespoir* (2017) d'après Bertold Brecht et d'autres. Lev Dodin et son théâtre ont rejoint l'Union des Théâtres de l'Europe en 1992. Le Théâtre Maly a obtenu le statut de Théâtre de l'Europe en 1998, le troisième après l'Odéon de Paris et le Piccolo di Milan. Dodin enseigne l'interprétation et la mise en scène depuis 1967. Il a formé des générations d'acteurs et de metteurs en scène, a tenu des master classes au Royaume-Uni, en France, au Japon et aux États-Unis. À l'heure actuelle, la compagnie du Théâtre Maly est principalement formée de ses élèves. Lev Dodin et ses spectacles ont remporté de nombreux prix nationaux et internationaux, notamment des prix d'État de l'Union Soviétique et de la Russie, le Triomphe, le Masque d'Or, le Laurence Olivier Award, le Prix Europe (en 2000), le prix du Président de la Russie et le prix des Critiques Français.

Nato nel 1944, Lev Dodin si è diplomato all'Istituto Teatrale di Leningrado nel corso tenuto dall'eccellente regista e insegnante Boris Zon. Il suo debutto come regista risale al 1966, con *Primo amore* di Turgenev, seguito negli anni da dozzine di produzioni a Leningrado, Mosca e all'estero. Tra queste produzioni troviamo È un affare di famiglia (Teatro per i Ragazzi di Leningrado, Teatro Nazionale Finlandese), *Ignoramus e Rose Bernd* (Teatro del Dramma e della Commedia di Leningrado), *La mite* (BDT, MHAT), I signori Golovlev (MHAT), e opere tra cui *Elettra* al Festival di Salisburgo in collaborazione con Claudio Abbado, *Lady Macbeth del Distretto di Mcensk*, *Otello* a Firenze, *La dama di picche* ad Amsterdam, Firenze e Parigi con Semën Byčkov, *Mazeppa* al Teatro alla Scala con Mstislav Rostropovič, *Il Demone* al Teatro del Châtelet con Valerij Gergiev, *Chovančina* all' Opera Statale di Vienna con Semén Byčkov. La sua collaborazione con il Maly Drama Theatre è iniziata nel 1975 con *Il brigante* di Čapek. La produzione di *La casa di Abramov* nel 1980 fu determinante per il destino artistico di Lev Dodin e del Maly Drama Theatre. A partire dal 1983 Dodin è stato Direttore Artistico del Teatro, e dal 2002 Manager Generale. Durante questi anni molte produzioni sono entrate a far parte del repertorio: *Fratelli e Sorelle*, *Stelle nel cielo del mattino*, *Gaudeamus*, *I demoni*, *Il signore delle mosche*, *Claustrofobia*, *Čevengur*, *Platonov/Dramma senza titolo*, *Re Lear*, *Zio Vanja*, *Vita e destino*, *Pene d'amor perdute*, *Tre sorelle*, *Intrigo e amore*, *Un nemico del popolo*, *Il giardino dei ciliegi*, *Amleto* di Lev Dodin, *Amore Paura Disperazione* (2017) di Bertolt Brecht ed altri lavori. Nel 1992 Lev Dodin e il suo Teatro si sono associati all'Unione dei Teatri d'Europa, e nel 1998 il Maly Drama Theatre ha ricevuto lo status di Teatro d'Europa, il terzo dopo l'Odéon a Parigi e il Piccolo di Milano. Dodin ha insegnato recitazione e regia dal 1967. Ha formato generazioni di attori e registi, ha condotto master class nel Regno Unito, Francia, Giappone, USA. Ad oggi la compagnia del MDT è costituita per lo più da suoi studenti. Lev Dodin e le sue produzioni hanno ricevuto molti premi nazionali e internazionali, inclusi il Premio Statale della Federazione Russa e dell'Unione Sovietica, *Triumph*, la Maschera d'Oro, il *Laurence Olivier Awards*, il Premio Europa per il Teatro (2000), il Premio del Presidente della Russia e il Premio dei Critici Francesi.

Lev Dodin's Hamlet

Composition for the stage by Lev Dodin
after Saxo Grammaticus, Raphael Holinshed,
William Shakespeare, Boris Pasternak

Directed by Lev Dodin
Set-designer Alexander Borovsky
Lighting designer Damir Ismagilov
Artistic Collaboration Valery Galendeev

Music used Alfred Schnittke, Duke Ellington,
Johann Sebastian Bach

Performance runs 2 hours, without interval,
in Russian with English surtitles.

ACTORS:

Danila KOZLOVSKY	HAMLET
Ekaterina TARASOVA	OPHELIA
Ksenia RAPPOPORT	GERTRUDE
Igor CHERNEVICH	CLAUDIUS
Stanislav NIKOLSKY	POLONIUS
Sergey KURISHEV	HORATIO
Igor IVANOV	MARCELLUS
Sergey KOZIREV	BERNARDO

Production opened 10 April 2016

Performance created with the support of:
Ministry for Culture of the Russian Federation,
philanthropist Alisher Usmanov and charitable foundation
“Art, science and sport”, charitable foundation “Dignity”

Production: Maly Drama Theatre -Theatre of Europe

ГАМЛЕТ

Сочинение для сцены Льва Додина
по Саксону Грамматику, Рафаэлю Холиншеду,
Уильяму Шекспиру, Борису Пастернаку

Постановка Льва Додина
Художник Александр Боровский
Художник по свету Дамир Имагилов
Режиссер-ассистент Валерий Галендеев

В спектакле использована музыка А. Шнитке, Д. Эллингтона, И. Баха
Спектакль идет без антракта. Продолжительность 2 часа.
Спектакль на русском языке с английскими титрами.

ИГРАЮТ:

Данила КОЗЛОВСКИЙ	ГАМЛЕТ
Екатерина ТАРАСОВА	ОФЕЛИЯ
Ксения РАППОПОРТ	ГЕРТРУДА
Игорь ЧЕРНЕВИЧ	КЛАВДИЙ
Станислав НИКОЛЬСКИЙ	ПОЛОНІЙ
Сергей КУРЫШЕВ	ГОРАЦІО
Игорь ИВАНОВ	МАРЦЕЛЛ
Сергей КОЗІРЕВ	БЕРНАРДО

Премьера состоялась 10 апреля 2016 года

Спектакль создан при поддержке:
Министерства культуры Российской Федерации,
мецената Алишера Усманова и Благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»,
Благотворительного фонда «Достоинство»

Постановка: Малый драматический Театр - Театр Европы

HFor hundreds of years Shakespeare's *Hamlet* has been considered – and undeniably is – one of the greatest works of world literature. The name itself, Hamlet, has become a byword, the embodiment of humanist ideals. Hamlet equals a humanist. Hamletism equals humanism. One of the story's mysteries is that as the action unfolds this great humanist kills, drives mad and by the finale "does in" almost all its protagonists, himself included. True, he does all of the above while constantly pondering: is murder allowed, is murder necessary, is revenge allowed, is revenge necessary, how to go about revenge to make it really revengeful; whether to just kill or kill in a certain way – since the prince is a religious man – to absolutely guarantee the victim ending up in Hell and not in Heaven. And since Hamlet's actions are what they are, the end product of all of his ponderings is a justification of hate, revenge, murder, with all of this based on (as the prince himself suddenly lets out) his thirst for power. Could it be that in our historic optimism we've failed to grasp something vital, that we've overestimated Renaissance humanism – in the same way that we've overestimated the humanism of Antiquity, the one that the Renaissance epoch revived. Could it be that the Renaissance itself – this achingly beautiful era, that has immortalized the might of human creativity, that has given us incomparable art masterpieces and cultural landmarks (while at the same time being an era of the cruellest territorial takeovers, pillage and nonstop bloodshed) – could it be that the great Renaissance is also one of the heights of the intellectual and spiritual enrichment of the ancient barbaric principles of revenge, hatred, murder, annihilation. Maybe humanity's evolution itself – that we are all so proud of – includes barbarism; barbarism continuously enriched intellectually, continuously justified intellectually and spiritually. And maybe the progress itself that we are all so in awe of is an intellectualization of the basest human instincts which has brought us, humanity, to where we all are today. An arrow has turned into a missile, a javelin has turned into a supersonic jet, a metal shield has turned into an unassailable armoured fighting vehicle, functional according to the will but without the direct participation of a human. Annihilating thousands, a human has acquired the ability to forgo personal risk – though personal risk is still glorified in the same way it was glorified in the ancient barbaric sagas. A yearning to reinstall so-called justice at any cost – a liberating, selfless, liberal yearning – has mutated into personal terrorism against specific bad people; has then mutated into collective terrorism against specific bad collectives, human groups, nations; and has finally mutated into mass terrorism against whole human masses not defined by any national, ideological or religious determination. Yesterday, future heroes dreamed of burning the enemy's castles to ashes; today, future heroes dream of the nuclear ash to which they could reduce whole countries and continents and finally, if needed, the whole world. But the new world after this one would definitely be much better organized, much more just and humane. At times you despair and ask yourself: could it be that all the vilest crimes in history are committed in the name of the highest and greatest ideals of good and justice? And you unwillingly ask the next question: do the ones who do evil know that they are doing evil? Are they sane or mad? Can a madman be aware of his own madness? What guides our actions – a wish to do a thing or the tragic impossibility to do anything else? This question is probably also irresolvable. To sum it up, today the mystery of the great humanism of the great Hamlet yet again needs if not to be solved – it looks like it is insoluble – but at least to be made sense of. This story poses yet more and more questions in front of us.

Lev Dodin

Уже сотни лет «Гамлет» Шекспира считается и является, безусловно, одним из величайших произведений мировой литературы. А сам Гамлет стал именем нарицательным, воплощающим прежде всего идеалы гуманизма. Гамлет равен гуманисту. Гамлетизм равно гуманизму. Одна из загадок этой великой истории в том, что великий гуманист по ходу действия убивает, сводит с ума и к финалу «укладывает» практически всех основных героев и вместе с ними себя самого. Правда, он делает это, постоянно размышляя: можно ли убивать, нужно ли убивать, можно ли мстить, нужнолимстить, как мстить так, чтобы было действительно мстительно; просто убить или убить так – поскользнувшись, человек верующий – чтобы убитый точно попал в Ад, а не в Рай. Так как Гамлет совершает то, что он совершает, результат всех его размышлений – оправдание ненависти, мести, убийства, а в основе всего этого (как неожиданно проговаривается сам принц) лежит желание власти. Может быть, в своем историческом оптимизме мы что-то недопоняли и переоценили гуманизм Возрождения, точно так же, как переоценили и гуманизм Античности – его, собственно, эпоха Возрождения и возрождала. Может быть, само Возрождение – такое заразительно прекрасное, воспевающее мощь человека, создавшего образы высочайшего искусства, высочайшей культуры (все это рука об руку с жесточайшими территориальными захватами, грабежами и непрерывным кровопролитием) – может быть, великое Возрождение есть, в том числе, и одна из высот интеллектуального и духовного обогащения древних варварских принципов мести, ненависти, убийства, уничтожения. Может быть, ивсе развитие человечества, которым мы все так гордимся – это еще и варварство; непрерывно интеллектуально обогащаемое, интеллектуально и духовно оправдываемое варварство. И, может быть, весь прогресс, которым мы так восхищаемся – это интеллектуализация низших человеческих инстинктов, которая и привела нас сегодня туда, где все мы, Человечество, и находимся. Стrela превратилась в ракету, дротик превратился в сверхзвуковой истребитель, железный щит средневекового воина превратился в непрступную бронемашину, теперь уже действующую по воле, но без участия самого человека. Уничтожая тысячи, человек обрел способность не рисковать при этом лично, хотя личный риск продолжает воспеваться так же, как воспевался и в древних варварских сказаниях. Стремление любой ценой восстановить так называемую справедливость – свободолюбивое, освободительное, самоотверженное – превратилось в личный терроризм против отдельных плохих людей, затем в коллективный терроризм против отдельных плохих коллективов, человеческих групп, наций – и, наконец, стало массовым терроризмом против не очерчиваемых никакими национальными, идеологическими, религиозными границами целых масс человечества. Вчера будущие герои грезили об уничтоженных до пепла крепостях неприятеля; теперь будущие герои грезят о ядерном пепле, в который можно и нужно превратить целые страны, материки, и – в конце концов, если понадобится, – весь мир. Зато следующий мир будет устроен гораздо лучше, будет гораздо более справедлив и человечен. Порой в отчаянии спрашиваешь себя: неужели действительно все самые великие преступления в истории совершились во имя самых великих, высоких целей добра и справедливости? И волей-неволей задаешься следующим вопросом: знают ли творцы зло, что они творят зло? Здоровы они или безумны? Может ли безумец сознавать свое безумие? Что движет нашими поступками – желание так поступить или трагическая невозможность поступить иначе? Этот вопрос тоже, очевидно, неразрешим. Словом, сегодня загадка великого гуманизма великого Гамлета снова требует если не разгадки – она, по-видимому, невозможна – то хотя бы еще одной попытки осмыслиения. Эта история ставит перед нами все новые и новые вопросы.

Лев Додин

Pendant des centaines d'années, la pièce *Hamlet* de Shakespeare a été considérée – et elle l'est indéniablement – l'une des plus grandes œuvres de la littérature mondiale. Le nom lui-même, Hamlet, est devenu un synonyme des idéaux humanistes, leur incarnation. Hamlet égale humaniste. Hamlétisme égale humanisme. L'un des mystères de l'histoire, c'est qu'au fur et à mesure que l'action se déroule, ce grand humaniste tue, rend fou et d'ici la fin « trucide » presque tous les protagonistes, lui inclus. C'est vrai, il fait tout cela tout en réfléchissant constamment : le meurtre est-il permis, le meurtre est-il nécessaire, la vengeance est-elle permise, la vengeance est-elle nécessaire, comment perpétrer une vengeance pour la rendre vraiment vengeresse ; faut-il juste tuer ou tuer d'une certaine manière – étant donné que le prince est un homme religieux – pour garantir absolument que la victime finisse en Enfer et pas au Paradis ? Et compte tenu que les actions de Hamlet sont ce qu'elles sont, le résultat final de toutes ses réflexions est une justification de la haine, de la vengeance, du meurtre, tout cela se basant sur sa soif de pouvoir (comme le prince lui-même le révèle soudainement). Se pourrait-il que dans notre optimisme historique, nous n'ayons pas réussi à saisir quelque chose de vital, que nous ayons surestimé l'humanisme de la Renaissance, de la même façon que nous avons surestimé l'humanisme de l'Antiquité, celui que l'époque de la Renaissance a fait revivre ? Se pourrait-il que la Renaissance elle-même – cette ère belle à pleurer, qui a immortalisé la force de la créativité humaine, qui nous a donné des œuvres d'art incomparables et des monuments culturels (tout en étant en même temps une ère de prises de territoire, effusions de sang ininterrompus et pillages les plus cruels) – se pourrait-il que la grande Renaissance soit aussi l'un des sommets de l'enrichissement intellectuel et spirituel des anciens principes barbares de la vengeance, de la haine, du meurtre et de l'anéantissement ? Peut-être que l'évolution de l'humanité elle-même – dont nous sommes si fiers – comprend le barbarisme ; un barbarisme continuellement enrichi intellectuellement, continuellement justifié intellectuellement et spirituellement. Et peut-être que le progrès lui-même qui nous impressionne tant est une intellectualisation des instincts humains les plus bas qui nous a amenés, nous l'humanité, là où nous sommes aujourd'hui. Une flèche s'est transformée en missile, un javelot s'est transformé en jet supersonique, un bouclier métallique en véhicule de combat blindé imprenable, fonctionnant selon la volonté mais sans la participation directe d'un être humain. En anéantissant des milliers d'hommes, un être humain a acquis la possibilité de renoncer au risque personnel, même si le risque personnel continue d'être glorifié de la même façon qu'il était glorifié dans les anciennes sagas barbares. Une folle envie de réinstaller une soi-disant justice quoi qu'il en coûte – une folle envie libertatrice, désintéressée et libérale – s'est transformée en un terrorisme personnel contre des méchants spécifiques ; puis s'est transformée en un terrorisme collectif contre de mauvais collectifs, groupes humains et nations spécifiques ; et elle s'est finalement transformée en un terrorisme de masse contre des masses humaines entières qui ne sont pas définies par une détermination nationale, idéologique ou religieuse. Hier, les futurs héros rêvaient de brûler les châteaux de l'ennemi pour les réduire en cendres ; aujourd'hui, les futurs héros rêvent de réduire en cendres nucléaires des pays et des continents entiers et pour finir, si nécessaire, le monde entier. Mais le nouveau monde après celui-ci serait sans aucun doute bien mieux organisé, bien plus juste et humain. Parfois vous désespérez et vous vous demandez : se pourrait-il que les pires crimes de l'histoire soient commis au nom des plus grands idéaux du bien et de la justice ? Et vous vous posez à contrecourre la question suivante : ceux qui font le mal savent-ils qu'ils font le mal ? Sont-ils sains d'esprit ou fous ? Un homme fou peut-il être conscient de sa propre folie ? Qu'est-ce qui guide nos actions : le désir de faire une chose ou l'impossibilité tragique de faire autre chose ? Cette question est probablement inextricable aussi. Pour résumer, si le mystère aujourd'hui du grand humanisme du grand Hamlet n'a pas besoin d'être résolu – il semble insoluble – il doit au moins être appréhendé. Cette histoire pose encore de plus en plus de questions devant nous.

Lev Dodin

Per centinaia di anni *Amleto* di Shakespeare è stato considerato – lo è senza dubbio – una delle più grandi opere letterarie del mondo. Il nome stesso, Amleto, è diventato un simbolo e un'incarnazione degli ideali umanistici. *Amleto* equivale ad umanista, amletemo ad umanesimo. Uno dei misteri della sua vicenda è che via via che l'azione si svolge, il grande umanista uccide, impazzisce e alla fine 'fa fuori' quasi tutti i protagonisti del dramma, incluso se stesso. È vero, fa tutto ciò riflettendo costantemente: è consentito l'omicidio?, è necessario l'omicidio?, è consentita la vendetta?, è necessaria la vendetta?, come procedere con la vendetta perché sia effettivamente vendicativa?: occorre uccidere genericamente o uccidere in modo specifico - il principe è uomo religioso – dunque occorre accertarsi che la vittima vada a finire all'inferno e non in paradiso. E poiché le azioni di Amleto sono quello che sono, il prodotto finale di tutte queste riflessioni è una giustificazione dell'odio, della vendetta e dell'omicidio. Tutto ciò è basato (come il principe stesso improvvisamente ammette) sulla sua sete di potere. Potrebbe darsi che, nel nostro ottimismo sul senso Storia, non siamo riusciti a cogliere qualcosa di fondamentale: abbiamo sovrastimato l'umanesimo Rinascimentale nello stesso modo in cui, a suo tempo, si è sopravvalutato quello del mondo antico, resuscitandolo in epoca rinascimentale. Potrebbe essere che il rinascimento, quest'epoca dolorosamente meravigliosa, che ha reso immortale il potere della creatività umana e ci ha donato dei capolavori artistici incomparabili, oltre ad averci dato dei riferimenti culturali, possa essere stata un'era tra le più crudeli, per le occupazioni territoriali, i saccheggi e gli ininterrotti massacri? È concepibile che il Grande Rinascimento sia stato la vetta di un 'arricchimento' intellettuale e spirituale dei più ancestrali principi barbarici di vendetta, odio, omicidio e annichilimento? Forse l'evoluzione stessa dell'umanità – della quale siamo così orgogliosi – include la barbarie. La barbarie di continuo giustificata, intellettualmente e spiritualmente. Forse il progresso stesso ci rende assoggettati e l'intellettualizzazione degli istinti umani più spregiudicati ha portato noi tutti, l'umanità, al punto in cui siamo. Una freccia è diventata un missile, un giavellotto è diventato un jet supersonico, uno scudo di metallo, un'inespugnabile macchina da guerra corazzata e armata: strumenti al servizio immediato del volere senza i rischi di un coinvolgimento personale negli effetti dell'azione compiuta. Potendo annichilire così migliaia di esseri, l'essere umano ha acquisito l'abilità di rinunciare al rischio individuale, sebbene il rischio personale sia ancora glorificato come lo si glorificava nelle antiche saghe barbariche. La brama di ristabilire la cosiddetta giustizia ad ogni costo – una bramosia liberatoria, disinteressata, liberale – viene mutata in terrorismo collettivo contro specifiche collettività 'cattive', gruppi umani, nazioni; alla fine diventa un terrorismo di massa contro intere comunità di uomini non considerate in alcuna deliberazione, nazionale, ideologica o religiosa. Ieri, gli eroi futuri sognavano di ridurre in cenere i castelli dei nemici; oggi, gli eroi futuri sognano le ceneri nucleari in cui potrebbero ridurre interi paesi, continenti e in ultimo, se necessario, il mondo intero. Un mondo nuovo, dopo tutto ciò, sarebbe organizzato molto meglio, sarebbe molto più giusto e umano. A volte ti disperi e ti chiedi: potrebbe essere che i crimini più vilì della storia siano stati commessi in nome dei più alti e più grandi ideali del bene e della giustizia? Così, senza volerlo, ti poni la domanda successiva: coloro che fanno il male sanno che stanno facendo il male? Sono sani di mente o pazzi? Può un folle essere consapevole della sua stessa follia? Cosa guida le nostre azioni? Il desiderio di fare qualcosa o la tragica impossibilità di farne qualcun'altra? Questo dilemma appare insolubile. Per tirare le somme, oggi il mistero del grande umanesimo nel grande *Amleto*, ha bisogno ancora una volta, se non di essere risolto - appare irrisolvibile - di manifestare almeno un senso. Questa storia pone ancora più domande.

Lev Dodin

Returns

Возвращения

ANDREY
MOGUCHY

АНДРЕЙ МОГУЧИЙ

Andrey Moguchy

Андрей Могучий

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

NOMINEE FOR THE "EUROPE PRIZE THEATRICAL REALITIES" SINCE 2008
WINNER OF THE "12TH EUROPE PRIZE THEATRICAL REALITIES"

Andrey Moguchy is one of the brightest and most significant representatives of Russian avant-garde theatre. Having established his own independent theatre company - Formal Theatre - in 1990, Moguchy quickly became one of the leaders of the independent theaters in Russia. Such performances by Formal Theatre as *Bald Soprano* based on the play by E. Ionesco, *Two Sisters* based on I. Turgenev's play, and *Petersburg* (the first version) based on A. Bely's novel marked the emergence in Russia of the director-innovator, whose exploration into difficult and emotionally effective scenic form is based on the detailed work with actor's individuality. Moguchy's interests in scenic visuality led to the creation of the eccentric mystery "*Orlando Furioso*" and later – the horror circus *Krakatuk*. The Formal Theatre with its performances *Hamlet -Machine* based on Heiner Müller's play, as well as dialog based on Sasha Sokolov's prose *School for Fools* and *Between the Dog and the Wolf* became a regular participant at European theatre festivals. Having signed a contract with the Alexandrinsky Theatre in 2005, Moguchy applied the experience gained in the independent theater to the stage of the national one. In this period his main interest was a combination of traditional and modern forms. In the performances *Petersburg* (second version), *Ivans* based on the prose of N. Gogol, *Happiness* based on M. Meterlink's play the texts of the classics were dismantled and their components were re-strung together to make a living artistic thread in today's rhythm, taking into account today's unique features of consciousness. Since 2013, the year when Andrey Moguchy became artistic director of the Bolshoi Drama Theatre in St. Petersburg, he accomplished theatre's complete aesthetic reboot. Modern texts have obtained access to the academic stage. Works based on the classics – "The Storm" on the play written by A.Ostrovsky, "Governor" from the stories by L. Andreev develop Moguchy's experiments in the scope of visual theatre, revealing unexpected skills of the actors. The latest work of Moguchy at the BDT are the theatrical series "Three Fat Men" based on works by Y.Olesha. Andrey Moguchy has been awarded the Golden Mask several times, has received the Grand Prix of the BITEF festival in Belgrade and the Fringe Prize in Edinburgh. In 2010, he was awarded the Stanislavsky Prize in the category of "Mastery of the Director."

Режиссер, кандидат в лауреаты Премии с 2008 года,
Лауреат 12-ой Премии «Новая театральная реальность».

Андрей Могучий – один из самых ярких и значительных представителей российского театрального авангарда. Создав в 1990 году собственный Формальный театр, Могучий довольно быстро стал одним из лидеров движения независимых театров России. Спектакли «Лысая певица» по пьесе Э.Ионеско, «Две сестры» по пьесе И. Тургенева, «Петербург» (первая версия) по роману А.Белого обозначили появление режиссера-новатора, чьи поиски в области жесткой и эмоционально действенной сценической формы опираются на подробную работу с индивидуальностью актера. Интерес Могучего к сценической визуальности привел к появлению эксцентричной мистерии «*Orlando Furioso*», а позднее – циркового хоррора «*Кракатук*». Формальный театр со спектаклями «Гамлет-машина» по пьесе Х.Мюллера и дилогии по прозе Саши Соколова «Школа для дураков» и «Между собакой и волком» был постоянным участником европейских театральных фестивалей. Заключив в 2005 году контракт с Александринским театром, Могучий применил накопленный в независимом театре опыт на сцене национального театра. В этот период интерес режиссера был связан с соединением традиционных и современных форм. В спектаклях «Петербург» (вторая версия), «Иваны» по прозе Н.Гоголя, «Счастье» по пьесе М.Метерлинка тексты классиков подвергались деструкции, и их составляющие нанизывались на живую художественную нить в сегодняшнем ритме и с учетом сегодняшних особенностей сознания. В 2013 году, став художественным руководителем Большого драматического театра, Андрей Могучий осуществил полную эстетическую перезагрузку театра. Со сцены стали звучать тексты современных драматургов. Работы по классике – «Гроза» А.Островского, «Губернатор» Л.Андреева, по форме развивают опыты Могучего в области визуального театра, раскрывая мастерство артистов с неожиданных сторон. Последней по времени работой Могучего в БДТ стал театральный сериал «Три толстяка» по мотивам Ю. Олеши. Андрей Могучий несколько раз становился лауреатом «Золотой Маски», является обладателем Гран-при фестиваля BITEF в Белграде и премии Fringe в Эдинбурге. В 2010 году ему присуждена премия имени Станиславского в номинации «Искусство режиссёра».

CANDIDAT AU « PRIX EUROPE RÉALITÉS THÉÂTRALES » DEPUIS 2008
LAURÉAT DU « 12E PRIX EUROPE RÉALITÉS THÉÂTRALES »

NOMINATO PER IL "PREMIO EUROPA REALTÀ TEATRALI" DAL 2008
VINCITORE DEL 12° PREMIO EUROPA REALTÀ TEATRALI"

Andrei Moguchi est l'un des représentants les plus brillants et les plus significatifs du théâtre avant-gardiste russe. Après avoir créé sa propre compagnie théâtrale indépendante – le Théâtre Formal – en 1990, Moguchi devient rapidement l'un des leaders des théâtres indépendants en Russie. Des spectacles du Théâtre Formal tels que *La Cantatrice chauve* d'après la pièce de E. Ionesco, *Deux sœurs* basé sur la pièce de I. Tourgueniev et *Pétersbourg* (la première version) inspiré du roman de A. Belyi, ont marqué l'émergence en Russie du metteur en scène-innovateur, dont l'exploration dans une forme scénique difficile et émotionnellement efficace se fonde sur un travail approfondi avec l'individualité de l'acteur.

L'intérêt de Moguchi pour la visualité scénique a porté à la création du mystère excentrique *Orlando Furioso* puis au cirque d'horreur *Krakatuk*. Le Théâtre Formal est devenu coutumier des festivals européens de théâtre avec les spectacles *Hamlet – Machine*, basé sur la pièce de Heiner Müller, et le dialogue inspiré de la prose de Sasha Sokolov, *L'École des idiots* et *Entre le chien et le loup*. Ayant signé un contrat avec le théâtre Alexandrinski en 2005, Moguchi applique l'expérience acquise dans le théâtre indépendant à la scène du théâtre national. Durant cette période, il est principalement intéressé par la combinaison entre des formes traditionnelles et modernes. Dans le spectacle *Pétersbourg* (seconde version), *Ivans* inspiré de la prose de N. Gogol, *Happiness* inspiré de la pièce de M. Maeterlinck, les textes des classiques sont démantelés et leurs éléments réorganisés ensemble pour créer un fil conducteur artistique vivant dans le rythme d'aujourd'hui, en tenant compte des caractéristiques singulières de la conscience de nos jours.

Depuis 2013, l'année où Andreï Moguchi est devenu le directeur artistique du Théâtre Dramatique Bolchoï de Saint-Pétersbourg, il a entièrement relancé le théâtre d'un point de vue esthétique. Les textes modernes ont eu accès à la scène académique. Les œuvres inspirées des classiques – *L'Orage* d'après la pièce écrite par A. Ostrovski et basé sur les récits de L. Andréiev – ont développé les expérimentations de Moguchi dans le cadre du théâtre visuel, en révélant des compétences inattendues des acteurs. Les dernières œuvres de Moguchi au BDT sont les séries théâtrales « Trois Gros Hommes » inspirées des œuvres de Y. Olesha.

Andrei Moguchi a été récompensé par le Masque d'Or à plusieurs reprises. Il a reçu le Grand Prix du festival BITEF de Belgrade et le Fringe First à Édimbourg. Le Prix Stanislavski lui a été remis en 2010 dans la catégorie « Maîtrise du Metteur en scène ».

Andrey Moguchy è uno dei più brillanti e significativi rappresentanti del teatro di avanguardia russo. Dopo aver istituito nel 1990 la sua compagnia teatrale indipendente, il Formal Theatre, Moguchy è diventato presto uno dei leader dei teatri indipendenti russi. Tali *performance* del Formal Theatre come *La cantatrice calva*, basata su un'opera di E. Ionesco, *Due sorelle* tratto da un'opera di Turgenev e *Pietroburgo* (la prima versione) basato sul romanzo di A. Bely hanno sottolineato la necessità in Russia del regista-innovatore, la cui esplorazione dentro una difficile ed emotivamente efficace forma scenica si fonda sul lavoro dettagliato con l'individualità dell'attore. Gli interessi di Moguchy nella visualità scenica portano alla creazione del mistero eccentrico dell'*Orlando Furioso* e successivamente del circo horror *Krakatuk*. Il Formal Theatre con le sue *performance Hamlet-Machine*, basato su un'opera teatrale di Heiner Müller, così come il dialogo fondato sulla prosa di Sasha Sokolov *La Scuola degli sciocchi* e *Tra il Cane e il Lupo* è diventato un ospite abituale dei festival di teatro europei. Dopo aver firmato il contratto con il teatro Aleksandrisky di San Pietroburgo nel 2005, Moguchy ha messo in pratica l'esperienza acquisita nel teatro indipendente sul palcoscenico del teatro nazionale. In quel periodo il suo maggior interesse consisteva nella combinazione di forme tradizionali e moderne. Nelle *performance Pietroburgo* (seconda versione), *Ivans* basato sulla prosa di N. Gogol, *Happines* basato su un'opera di M. Meterlink i testi dei classici vengono smantellati e i suoi componenti vengono ri-combinati insieme in modo tale da creare un collegamento artistico vivente nel ritmo di oggi, tenendo in considerazione gli aspetti unici della consapevolezza dei nostri giorni. Dal 2013, l'anno in cui Moguchy è diventato il direttore artistico del Bolshoi Drama Theatre di San Pietroburgo, ha portato a termine la completa rinascita estetica del teatro. I testi moderni hanno avuto accesso al palcoscenico accademico. I lavori basati sui classici – *The Storm* fondato su un'opera composta da A. Ostrovsky, *Governor* tratto dalle storie di L. Andreev – sviluppano gli esperimenti di Moguchy nell'ambito del teatro visuale, rivelando le capacità inaspettate degli attori. L'ultimo lavoro di Moguchy al Bolshoi è la serie teatrale *Tre Uomini Grassi*, basata sulle opere di Y. Olesha. Andreï Moguchy ha ricevuto la Maschera d'Oro diverse volte. Ha vinto il Grand Prix del Festival Internazionale del Teatro di Belgrado (BITEF) e un primo posto al Fringe Festival di Edimburgo. Nel 2010, ha ricevuto il Premio Stanislavsky nella categoria "Arte della Regia".

© Denis Zhulin

Andrey Moguchy's performance
Alice
Running in a circle in two acts

TEXT: ANDREY MOGUCHY, SERGEI NOSOV,
SVETLANA SHCHAGINA
STAGE DIRECTOR: ANDREY MOGUCHY
SCENOGRAFHER: MARIA TREGUBOVA
COMPOSER: NASTASYA KHRUSHEVA
COSTUME DESIGNER: EUGENIA PANFILOVA
SCENOGRAFHER'S ASSISTANT: VALENTINA OSTANKOVICH
VIDEO DESIGNER: KONSTANTIN CHEPANOVSKY

In principal role: People's artist of USSR,
Laureate of State Awards Alisa Freindlich
Cast:
People's artist of the Russian Federation and Ukraine,
Laureate of State Awards Valery Ivchenko
People's artists of the Russian Federation: Irute Vengalite,
Gennady Bogachev, Geogy Shtil
Honoured artists of Russian Federation: Sergei Lossev,
Anatoly Petrov, Eugeny Chudakov, Andrey Sharkov
Actors: Alexandra Maghetatova, Varvara Pavlova, Ekaterina
Starateleva, Polina Timoshilova, Sergei Galich, Evgeny Slavsky

Musicians of the BDT orchestra: Nastasya Khrusheva (piano),
Vladimir Rosanov (bayan), Elena Raskova (violin).

Amina's aria from La Sonnambula, opera by Vincenzo Bellini,
recorded by Maria Callas

Stage manager: Liudmila Kuznetsova

Russian National Award «Golden Mask» nominations: «Best scenographer» (Maria Tregubova), «Best role» (Gennady Bogachev)
Highest theatre prize of St.Petersburg «Golden sofif» nominations
«Best female role» (Alisa Freindlich), «Best performance».

The performance lasts 2 hours 30 minutes with one interval.
Performed in Russian with simultaneous translation in English.

Спектакль Андрея Могучего
АЛИСА
Бег по кругу в двух действиях

ТЕКСТ: АНДРЕЙ МОГУЧИЙ, СЕРГЕЙ НОСОВ,
СВЕТЛАНАЩАГИНА
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК: АНДРЕЙ МОГУЧИЙ
ХУДОЖНИКИ-ПОСТАНОВЩИКИ: МАРИЯ ТРЕГУБОВА
КОМПОЗИТОР: НАСТАСЬЯХРУЦЕВА
ХУДОЖНИКПО КОСТЮМАМ: ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА АССИСТЕНТ
ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА: ВАЛЕНТИНА ОСТАНЬКОВИЧ
ВИДЕОХУДОЖНИК: КОНСТАНТИН ЩЕПАНОВСКИЙ

В главной роли – Народная артистка СССР, лауреат Гос. Премий Алиса Фрейндлих
Исполнители:
Народный артист России и Украины, лауреат Гос. премий Валерий Ивченко, народные артисты: Ирина Венгалите, Геннадий Богачев, Георгий Штиль, заслуженные артисты России: Сергей Лосев, Анатолий Петров, Евгений Чудаков, Андрей Шарков, артисты: Александра Магелатова, Варвара Павлова, Екатерина Старателева, Полина Тимошилова, Сергей Галич, Евгений Славский
Артисты оркестра: Настасья Хрушева (фортепиано), Владимир Розанов (баян), Елена Раксова (скрипка).

В спектакле звучит ария Амины из оперы «Соннамбула» Винченцо Беллини в исполнении Марии Каллас.

Помощник режиссера: Людмила Кузнецова

Спектакль-лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях: «Лучшая работа художника» (Мария Трегубова), «Лучшая роль второго плана» (Геннадий Богачев)
Спектакль-лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинациях «Лучшая женская роль» (Алиса Фрейндлих), «Лучший спектакль»

Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут с одним антрактом.
Спектакль идет на русском языке с синхронным переводом на английский.

Alice is the first production by Andrey Moguchy since he became artistic director of the Bolshoi Drama Theatre stage named after G.A. Tovstonogov. It was first staged in 2014 on the theatre's Second Stage, the Kamennoostrovsky Theatre. The play, though based on Lewis Carroll, has its own modern and original story – in fact, it's a completely new work. Moguchy's *Alice* appeared solely because the actress Alisa Freindlich, one of the undisputed stars of Soviet and Russian theatre and cinema, is part of the Theatre's company. In *Alice* Moguchy, together with the scenographer Maria Tregubova, has come up with a game with space that perfectly realizes the metaphor of "through the looking glass", but, in addition to fantasy, adds an acutely tangible existential meaning. The performance begins with a quotation from Tarkovsky's film *Nostalgia*: "We must return to the sources of life and try not to stir up the water". The protagonist *Alice*, played by Alisa Freindlich, finds herself in her childhood apartment where she meets strange and uninvited guests – people from different periods of her life who are somehow associated in her mind with the characters of the famous fantastic tale: Hatter, Rabbit, King, Queen and so on. The aesthetic of the play is that of a phantasmagoric dream in which the protagonist must remember significant events of her life in order to solve several riddles and, as a result, discover herself: that little girl *Alice*, who knew how to cry and laugh, grow and shrink, believe in miracles, and dream. For the first time in many years, following Moguchy's input, the actors of BDT – leading figures of the company and young players – exist no more than an arm's length from the viewer. The actors pronounce the text composed by themselves under the direction of Moguchy during rehearsals, based on the creators' real memories from their childhoods. However, *Alice* is not to be associated with documentary theatre – memories here are alienated from their owners and create the intrinsic value for the artistic gist of the production.

Alice est la première production d'Andrei Moguchi depuis qu'il est devenu directeur artistique de la scène du Théâtre Dramatique Bolchoï qui porte le nom de G.A. Tovstonogov. La pièce a été montée pour la première fois en 2014 sur la seconde scène du théâtre, à savoir le théâtre Kamennoostrovsky. Bien qu'étant basée sur l'œuvre de Lewis Carroll, elle a sa propre histoire originale et moderne : c'est en effet une œuvre entièrement nouvelle. *Alice* de Moguchi n'a vu le jour que parce que l'actrice Alisa Freindlich, l'une des vedettes incontestables du théâtre et du cinéma soviétique et russe, fait partie de la compagnie théâtrale. Dans *Alice*, Moguchi, en collaboration avec la décoratrice Maria Tregubova, a élaboré un jeu avec l'espace qui réalise parfaitement la métaphore « à travers le miroir », mais, en plus de l'imagination, ajoute une signification existentielle extrêmement tangible. Le spectacle commence par une citation du film *Nostalghia* de Tarkovski : « Nous devons retourner aux sources de la vie et tenter de ne pas remuer l'eau ». *Alice*, interprétée par Alisa Freindlich, se retrouve dans l'appartement de son enfance où elle rencontre des invités étranges et indésirables, des gens provenant de différentes périodes de sa vie qui sont associés d'une certaine manière dans son esprit aux personnages du célèbre conte fantastique : le Chapelier fou, le Lapin blanc, le Roi, la Reine et ainsi de suite. L'esthétique de la pièce est celle d'un rêve phantasmagorique dans lequel la protagoniste doit se souvenir d'événements significatifs de sa vie afin de résoudre plusieurs charades et, ainsi, se découvrir elle-même : cette petite fille *Alice*, qui savait pleurer et rire, grandir et rétrécir, croire aux miracles et rêver. Pour la première fois depuis des années, sur proposition de Moguchi, les acteurs du BDT – des personnalités de premier plan de la compagnie et de jeunes acteurs – se trouvent à quelques pas du spectateur. Les acteurs déclament le texte qu'ils ont eux-mêmes composé sous la direction de Moguchi durant les répétitions, en se basant sur les véritables souvenirs d'enfance des créateurs. *Alice* n'est néanmoins pas associée au théâtre documentaire : les souvenirs sont ici alienés de leurs propriétaires et créent la valeur intrinsèque pour le sens artistique de la production.

Первый спектакль Андрея Могучего на посту художественного руководителя БДТ им. Г.А. Товстоногова, выпущенный им в 2014 году на Второй сцене театра (Каменноостровский театр). Спектакль, созданный по мотивам "Алисы" Льюиса Кэрролла, имеет собственный современный и оригинальный сюжет – по сути, это совершенно новая пьеса. «Алиса» Могучего появилась исключительно по причине того, что в труппе театра работает актриса Алиса Фрейндлик, одна из безусловных звезд советского и российского театра и кино. В "Алисе" Могучий совместно с художником Марией Трегубовой придумал игру с пространством, которая идеально реализует метафору «зазеркалья», но добавляет к этому термину, помимо сказочного, остро ощущимый эзистенциальный смысл. Спектакль начинается с цитаты из «Ностальгии» Тарковского: «Нужно вернуться к истокам жизни и стараться не замутить воду». Героиня по имени Алиса (которую как раз и играет Алиса Фрейндлик) оказывается в квартире своего детства и встречает там странных незваных гостей – это люди из разных периодов ее жизни, которые так или иначе ассоциируются в ее сознании с героями знаменитой сказки: Шляпником, Кроликом, Королем, Королевой и тд. Эстетика спектакля – эстетика фантомагорического сна, в котором героиня должна вспомнить значительные события своей жизни, чтобы решить ряд загадок, а в результате встретиться с собой: той маленькой девочкой Алисой, которая умела плакать и смеяться, расти и уменьшаться, верить в чудеса, мечтать. Впервые за долгие годы с подачи Могучего актеры БДТ – корифеи труппы и молодежь – существуют на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Актеры произносят текст пьесы, которая сочинялась всеми участниками спектакля во главе с Андреем Могучим прямо в процессе репетиций и состоит из реальных воспоминаний детства его создателей. Однако «Алиса» не имеет никакого отношения к такому явлению, как документальный театр – воспоминания здесь отчуждены от тех, кому принадлежат, и составляют самоценную художественную ткань постановки.

Alice è la prima produzione di Andrey Moguchy dopo la sua nomina a direttore artistico del teatro Bolshoi di prosa, intitolato a G. A. Tovstonogov. Lo spettacolo ha debuttato nel 2014 sulla Seconda Scena del Bolshoi di prosa, il teatro Kamennoostrovsky. Sebbene sia basata sull'opera di Lewis Carroll, Alice ha una storia moderna e originale e presenta tratti del tutto inediti. Lo spettacolo è andato in scena solo grazie all'attrice Alisa Freindlich, una delle star indiscutibili del teatro e del cinema sovietico e russo, membro della compagnia del teatro. In Alice Moguchy, insieme alla scenografa Maria Tregubova, gioca con uno spazio che illustra perfettamente la metafora "attraverso lo specchio" e che coniuga alla fantasia un significato esistenziale estremamente tangibile. Lo spettacolo si apre con una citazione dal film *Nostalghia* di Tarkovsky: "Bisogna tornare alle basi principali della vita senza sporcare l'acqua". Alice, la protagonista interpretata da Alisa Freindlich, si ritrova nella sua casa d'infanzia dove incontra ospiti strani e inattesi – persone che provengono da periodi diversi della sua vita in qualche modo associati nella sua mente ai personaggi del famoso racconto fantastico: il Cappellaio, il Bianconiglio, il Re e la Regina di cuori. L'estetica dello spettacolo è quella di un sogno fantasmagorico in cui la protagonista deve ricordare alcuni eventi significativi della propria vita per risolvere diversi indovinelli e riscoprire se stessa: quella piccola Alice che sapeva piangere e ridere, crescere e rimpicciolire, credere nei miracoli e sognare. Per la prima volta in tanti anni, seguendo le direttive di Moguchy, gli attori del Bolshoi di prosa – figure di spicco della compagnia e giovani attori – si trovano a stretto contatto con lo spettatore. Gli attori recitano il testo da loro composto sotto la supervisione di Moguchy durante le prove, basato su ricordi d'infanzia reali. Ad ogni modo, *Alisa* non è da associarsi al teatro documentario – i ricordi sono qui alienati dalle persone a cui appartengono e conferiscono un valore intrinseco al concetto artistico della produzione.

©Stas Levshin

The Storm

Performance directed by Andrey Moguchy
based on the play by Alexander Ostrovsky

DIRECTOR ANDREY MOGUCHY
COMPOSER ALEXANDER MANOTSKOV
SET DESIGNER VERA MARTYNOV
COSTUME DESIGNER SVETLANA GRIBANOVA
LIGHTING DESIGNER STAS SVISTUNOVICH
DIRECTOR'S ASSISTANT ALEXANDER ARTYOMOV,
SVETLANA SHCHAGINA
SOUND DIRECTOR ALEXEY TITOV
MUSICAL DIRECTOR ANNA VISHNYAKOVA
STUNTS' DIRECTORS MAXIM PAKHOMOV, ROMAN KOGANOVICH
STAGEHANDS DMITRY AZAROV, VALERY IVANOV,
DMITRY KALININ, VICTOR KULGUSHKIN,
DMITRY RUSINOV, ILIA SHATSKY

Cast

People's Artists of the Russian Federation: Irute Bengalite,
Marina Ignatova

Honoured Artists of the Russian Federation: Maria Lavrova,
Anatoly Petrov, Vasiliy Reutov

Actors: Victoria Atriukhova, Olga Van'kova, Varvara Pavlova, Alyona

Kuchkova, Diana Shishlyueva, Dmitry Vorobiev, Alexey Vinnikov,

Alexander Kuznetsov (soloist of the opera company of the Mikhailovsky

Theatre), Victor Knyazhev, Egor Medvedev, Evgeniy Slavsky

Musicians of the BDT: Vera Ionova (piano), Yury Andreev (bass-drum),

Alexander Zakharenko (clarinet)

Stage manager - Ludmila Kuznetsova

Spectators' choice prize of the XXVI International theatrical festival
«Baltijsky dom» (2016).
St.Petersburg's Society of Spectators «Teatral» prize (2017).
Russian National Theatrical prize «Golden Mask» (2017) in category «Best
stage director» (Andrey Moguchy)
Highest theatre prize of St.Petersburg «Golden sofif» (2017) nominations:
«Best performance on a big stage», «Best stage director» (Andrey Moguchy),
«Best supporting role» (Anatoly Petrov).

Duration — 2 hours 15 minutes with one interval.
Performed in Russian with English subtitles

Гроза

А. Н. Островский
Спектакль Андрея Могучего

РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЦЫК
КОМПОЗИТОР
ХУДОЖНИК
ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ
ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ
АССИСТЕНТЫ РЕЖИССЁРА
ЗВУКОРЕЖИССЁР
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ПОСТАНОВЩИКИ ТРИЮКОВ
МАШИНСТЫ СЦЕНЫ

АНДРЕЙ МОГУЧИЙ
АЛЕКСАНДР МАНОЦКОВ
ВЕРА МАРТЬЯНОВ
СВЕТЛАНА ГРИБАНОВА
СТАС СВИСТУНОВИЧ
АЛЕКСАНДР АРТЁМОВ,
СВЕТЛАНА ЩАГИНА
АЛЕКСЕЙ ТИТОВ
АННА ВИШНЯКОВА
МАКСИМ ПАХОМОВ,
РОМАН КОГАНОВИЧ
ДМИТРИЙ АЗАРОВ, ВАЛЕРИЙ
ИВАНОВ, ДМИТРИЙ КАЛИНИН,
ВИКТОР КУЛЬГУСКИН, ДМИТРИЙ
РУСИНОВ, ИЛЬЯ ШАЦКИЙ

Исполнители

Народные артисты России: Ируте Венгалите, Марина Игнатова,
Заслуженные артисты России: Мария Лаврова, Анатолий Петров, Василий

Реутов,
Артисты: Виктория Артюхова, Ольга Ванькова, Варвара Павлова, Алена
Кучкова, Диана Шишляева, Дмитрий Воробьев, Алексей Винников,
Александр Кузнеццов (солист оперной труппы Михайловского театра), Виктор
Княжев, Егор Медведев, Евгений Славский. Артисты оркестра: Вероника
(фортепиано), Юрий Андреев (бас-барабан), Александр Захаренко (кларнет)
Помощник режиссера - Людмила Кузнецова

Приз зрительских симпатий XXVI Международного фестиваля
«Балтийский дом» (2016).
Премия Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал» (2017).
Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» (2017)
в номинации «Лучшая работа режиссера» (Андрей Могучий).
Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой Софит» (2017) в
номинациях:
«Лучший спектакль на большой сцене», «Лучшая работа режиссера» (Андрей
Могучий), «Лучшая роль второго плана» (Анатолий Петров).

Продолжительность спектакля — 2 часа 15 минут с одним антрактом.
Спектакль идет на русском языке с английскими субтитрами.

The dizzying artistic freedom which can be felt in every performance created by the director Andrey Moguchy is most apparent in *The Storm*. Both in Soviet and in current education, Ostrovsky's *The Storm* is not only read: students memorize the dialogue and huge monologues of the characters as well as extracts from the texts of the revolutionary-democratic critics of the middle of the XIX century. So in Russia, in order to be delivered again from the stage, the play must be reanimated beforehand, to make it sound as if it is being spoken for the first time. Taking on the production of *The Storm* at the Bolshoi Drama Theatre in 2016, Moguchy invited as collaborators an outstanding Russian composer, Alexander Manotskov, and the designer Vera Martynov. As a result, instead of an everyday social-satirical work setting out the obscurantism and wilfulness of Russian life, a terrible fairy tale directly related to Russian folklore was born on the stage of BDT. In the black emptiness of the stage, the characters of the play look as if they have left the 'Palekh' (type of Russian folk painting) miniatures depicted on the curtain, but their external "puppetry" is overcome with the help of a text set to a complex musical rhythm, with percussive words and syncopation. In this presentation, the text sounds completely unfamiliar, full of humour, and the meanings are revealed to be actual and vital to the point of concrete allusions. There are even artists who literally sing their roles – an operatic baritone was invited to play one of them – whereas others speak in recitative, rapping out the words, stamping out a rhythm, and dancing to the beat of the spoken-word music. The actors of BDT, guided by the stage director, abandon the psychological method of creating characters and finely master a new way to create them, refining speech's inclusive forms to the essence. The "dark kingdom" image, once invented by democratic critics, completely loses its social meaning, acquiring a mystical one, and the action, as it comes to its finale, gains tragic depth. For his production Andrey Moguchy was awarded the highest national Russian theatre prize, the "Golden Mask" as the best director of the 2015/16 season.

'étonnante liberté artistique que l'on ressent dans chaque spectacle créé par le metteur en scène Andreï Moguchi est particulièrement visible dans *L'Orage*. Tant dans l'enseignement soviétique que dans celui d'aujourd'hui, *L'Orage* d'Ostrovski n'est pas seulement lu : les étudiants mémorisent les dialogues et les interminables monologues des personnages, ainsi que des extraits des textes des critiques révolutionnaires-démocratiques du milieu du XIXe siècle. Pour proposer à nouveau cette pièce en Russie, il faut donc d'abord la réanimer, de manière à ce qu'elle semble être déclamée pour la première fois. En choisissant de monter *L'Orage* au Théâtre Dramatique Bolchoï en 2016, Moguchi a invité comme collaborateurs un extraordinaire compositeur russe, Alexander Manotskov, et la décoratrice Vera Martynov. Ainsi, au lieu d'obtenir une œuvre sociale-satirique présentant l'obscurantisme et l'indiscipline de la vie russe, un terrible conte de fée directement lié au folklore russe est né sur les planches du BDT. Dans le vide obscur de la scène, les personnages de la pièce semblent avoir quitté les miniatures 'Palekh' (un type de peinture traditionnelle russe) dessinées sur le rideau, mais leur « aspect de marionnettes » externe est surmonté à l'aide d'un texte accompagné d'un rythme musical complexe, avec des mots percuteurs et la syncopé. Dans cette présentation, le texte semble complètement inconnu, plein d'humour, tandis que les significations s'avèrent actuelles et vitales au point de devenir de véritables allusions. Il y a même des artistes qui chantent littéralement leur rôle – un baryton d'opéra a été invité à jouer l'un d'eux – tandis que d'autres récitent leur texte, rasant les mots, impristant une cadence et dansant au rythme de la musique des mots parlés. Les acteurs du BDT, guidés par le metteur en scène, abandonnent la méthode psychologique de la création des personnages et maîtrisent à la perfection une nouvelle façon de les créer, en redéfinissant les formes inclusives du discours jusqu'à son essence. L'image du « royaume des ténèbres », une fois réinventée par les critiques démocratiques, perd complètement sa signification sociale pour prendre un sens mystique, tandis que l'action acquiert une profondeur tragique lorsqu'on approche de la fin. Pour cette production, Andrey Moguchy a reçu le prix le plus important du théâtre russe national, le « Masque d'Or » du meilleur metteur en scène pour la saison 2015/16.

Головокружительная художественная свобода, которая ощущается в каждом спектакле режиссера Андрея Могучего, в «Грозе» наиболее показательна. Потому что как в советских, так и в современных школах «Грозу» А.Островского не просто читали и продолжают читать, но еще и зурят наизусть огромные монологи героев и определения из текстов революционно-демократической критики середины XIX века. Так что в России, чтобы произносить реплики этой пьесы со сцены, их надо предварительно реанимировать, заставить их звучать, как в первый раз. Взявшиеся в 2016 году за постановку «Грозы» в Большом драматическом театре, Могучий пригласил в соавторы выдающегося российского композитора Александра Маноцкова и художника Веру Мартынов. В результате вместо социально-бытового сатирического произведения, обличающего мракобесие и самодурство русской жизни, на сцене БДТ родилась страшная сказка, напрямую связанная с русской фольклорной мифологией. Персонажи спектакля в черной пустоте сцены выглядят так, словно сошли с палехских миниатюр, изображенных на занавесе, но их внешняя «нукольность» преодолевается с помощью текста, посаненного на сложный музыкальный ритм с ударами словами и синкопами. В такой подаче текст звучит как совершенно незнакомый, полный юмора, а смыслы при этом вскрываются самые что ни на есть сегодняшние, вплоть до конкретных аллюзий. Есть артисты, которые поют буквально – ради одной из ролей в БДТ в спектакле был приглашен оперный баритон, другие изъясняются речитативами, чеканя реплики, и пританцовывая в такт музыке речи. Актеры БДТ с подачи режиссера отказываются от психологического метода создания героев и исключительно ловко осваивают новый для них путь от формы, в том числе речевой – к сути. Образ «темного царства», когда-то придуманный демократической критикой, напрочь утрачивает социальный смысл и обретает мистический, а действие, чем ближе к финалу, тем ощущимее набирает трагическую высоту. За спектакль «Гроза» Андрей Могучий был удостоен высшей национальной российской театральной премии «Золотая маска» как лучший режиссер сезона 2015/16 годов

a vertiginosa libertà artistica che si percepisce in ogni esibizione realizzata dal regista Andrey Moguchy è molto evidente in *The Storm*. Nel sistema educativo sovietico, così come in quello attuale, *The Storm* di Ostrovsky non viene solamente letto: gli studenti memorizzano i dialoghi e i lunghi monologhi dei personaggi insieme agli estratti dei testi dei critici rivoluzionario-democratici di metà Ottocento. Per questo, per essere portata nuovamente in scena in Russia, l'opera doveva essere revitalizzata per far sì che ogni parola sembrasse pronunciata come fosse la prima volta. Quando ha deciso di dirigere *The Storm* al Bolshoi di prosa nel 2016, Moguchy ha invitato in qualità di collaboratori il celebre compositore russo Alexander Manotskov e la designer Vera Martynov. Invece che una comune opera sociale e satirica che rivelava l'oscurantismo e l'ostinazione della vita russa, il palcoscenico del Bolshoi ha dato vita a una fiaba terribile direttamente legata al folklore russo. Nel buio del palcoscenico vuoto, i personaggi dello spettacolo sembrano venir fuori da miniatures 'Palekh' (un genere di pitture folkloristiche russe) dipinte sul sipario, ma l'apparente 'spettacolo di marionette' è superato grazie a un testo dotato di un complesso ritmo musicale, con parole percussive e sincopate. In questa forma il testo suona del tutto insolito e non familiare, ricco di umorismo e di significati che si rivelano attuali e vitali al punto di diventare allusioni concrete. Ci sono anche artisti che letteralmente cantano le loro parti – un baritono operistico è stato chiamato a interpretare uno di questi ruoli – mentre altri recitano in prosa, pronunciando rapidamente le parole, stravolgendo il tempo, e danzando al ritmo musicale della parola parlata. Gli attori del Bolshoi, guidati dal regista, mettono da parte il metodo psicologico padroneggiando elegantemente un nuovo modo di definire i personaggi e affinando fino all'essenza forme inclusive di linguaggio. Il 'regno oscuro' dell'immagine, inventato all'epoca dai critici democratici, perde completamente il suo significato sociale, acquisendone uno mistico, e l'azione, giungendo alla sua conclusione, assume una profondità tragica. Per la sua regia, Andrey Moguchy ha ricevuto il più prestigioso premio teatrale nazionale russo, la Maschera d'Oro al miglior regista della stagione 2015/16.

The Governor

Performance directed by Andrey Moguchy
based on short stories by Leonid Andreev

DIRECTOR ANDREY MOGUCHY
SCENOGRAFHER ALEXANDER SHISHKIN
COSTUME DESIGNER SERGEI LLARIONOV
LITERARY COMPOSITION SVETLANA SHCHAGINA
LIGHTING DESIGNER STAS SVISTUNOVICH
SOUND DIRECTOR ALEXEY TITOV
VIDEO DESIGNERS BORIS KASAKOV, KIRILL MALOVICHKO,
 OLEG MIHAJLOV, MARIA NEBESNAYA
MOVEMENT DESIGNER SERGEI LARIONOV
MAKE UP DESIGNER NATALYA KRYMSKAYA
SCENOGRAFHER'S ASSISTANT ANNA MARTYNNENKO
DIRECTOR'S ASSISTANT STEPAN PEKTEEV
VIDEO OPERATOR DMITRY VOLOGDIN
TEACHER-CONSULTANT VLADIMIR KOLGANOV

Principal role - Dmitry Vorobiev

Text from the author read by Honoured artist of Russian Federation Vasiliy Reutov
Cast

People's Artists of the Russian Federation: Gennady Bogachev, Valery Degtyar', Georgiy Shtil'
Honoured Artists of the Russian Federation: Serghey Losev, Anatoliy Petrov
Actors: Olga Van'kova, Polina Dudkina, Alisa Komaretskaia, Alexandra Magelatova, Elena Osipova, Irina Patrakova, Agrafena Petrovskaya, Maria Sandler, Diana Shishljaeva, Elena Shvareva, Ruslan Barabonov, Maksim Bravtsov, Ivan Kandinov, Egor Medvedev, Dmitry Murashev, Rustam Nasryrov, Andrey Fes'kov (actor of the Theatre on Vassilievsky Island), apprentices of the N.A.Dolgushina school of Classical ballet

Stage manager - Ludmila Kuznetsova

In the performance are used "Lullaby" and "Concerto Grosso" composed by Oleg Karavaychuk. This music is recorded and provided by "Classic Multimedia Group". Sound director - Boris Alekseev.

The performance also uses excerpts from "Symphony of Sirens" by Arseny Avramov, samples from a radio performance of "Hamletmachine" by Heiner Muller and "Einsturzende Neubauten" group, plus the Russian song "Spinning Spinning Globe Blue".

Texts from the "Giant", "So It Was" and the plays "Tsar Hunger" - short stories by Leonid Andreev and fragments of texts by Francisco Goya from the series "Caprichos" are used in the Literary composition.

Highest theatre prize of the St.Petersburg "Golden sofif" (2017):
«Best scenographer» (Alexander Shishkin), «Best male role» (Dmitry Vorobiov).

Duration 1 hour 45 minutes without interval

Performed in Russian with simultaneous translation in English

ГУБЕРНАТОР

Спектакль Андрея Могучего
По рассказу Леонида Андреева

РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК АНДРЕЙ МОГУЧИЙ
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК АЛЕКСАНДР ШИШКИН
ХУДОЖНИК ПО КОСТИМАМ СЕРГЕЙ ИЛЛАРИОНOV
ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ СВЕТЛАНА ЩАГИНА
ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ СТАС СВИСТУНОВИЧ
ЗВУКОРЕЖИССЕР АЛЕКСЕЙ ТИТОВ
ВИДЕОХУДОЖНИКИ БОРИС КАЗАКОВ, КИРИЛ МАЛОВИЧКО,
 ОЛЕГ МИХАЙЛОВ, МАРИЯ НЕБЕСНАЯ
ХУДОЖНИК ПО ДВИЖЕНИЮ СЕРГЕЙ ЛАРИОНОВ
ХУДОЖНИК ПО ГРИМУ НАТАЛЬЯ КРЫМСКАЯ
АССИСТЕНТ ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА АННА МАРТЬЯНЕНКО
АССИСТЕНТ РЕЖИССЕРА СТЕПАН ПЕКТЕЕВ
ВИДЕООПЕРАТОР ДМИТРИЙ ВОЛОГДИН
ПЕДАГОГ-КОНСУЛЬТАНТ ВЛАДИМИР КОЛГАНОВ

В главной роли – Дмитрий Воробьев

Текст от автора читает Заслуженный артист России Василий Реутов

Исполнители:

Народные артисты России: Геннадий Богачев, Валерий Дегтярь, Георгий Штиль, заслуженные артисты России: Сергей Лосев, Анатолий Петров, артисты: Ольга Ванькова, Полина Дудкина, Алиса Комарецкая Александра Магелатова, Елена Осипова, Ирина Патракова, Аграфена Петровская, Мария Сандлер, Диана Шишляева, Елена Шварева, Руслан Барабанов, Максим Бравцов, Иван Кандинов, Егор Медведев, Дмитрий Мурашев, Рустам Насыров, Андрей Феськов (актёр театра «На Васильевском»), ученицы Школы классического балета имени Н. А. Долгушкин,

Помощник режиссера Людмила Кузнецова

В спектакле звучит музыка Олега Карапайчука: «Копыбельная» и «Concertogrosso». Звукозапись осуществлена и представлена компанией «Classic Multimedia Group». Звукорежиссер — Борис Алексеев.

В спектакле также использованы фрагменты из «Симфонии гудков» Арсения Авраамова, сэмплы из радиоспектакля «Die Hamletmaschine» Хайнера Мюллера и группы «Einsturzende Neubauten», исполняется фрагмент песни «Крутится, вертится шар голубой...».

При создании литературной композиции использованы тексты из рассказов «Великан», «Так было» и пьесы «Царь Голод» Леонида Андреева и фрагменты текстов Франсиско Гойи из серии «Картичес».

Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой Софит» (2017):
«Лучшая работа художника» (Александр Шишкин), «Лучшая мужская роль» (Дмитрий Воробьев).

Продолжительность спектакля — 1 час 45 минут. Спектакль идет без антракта. Спектакль идет на русском языке с синхронным переводом на английский язык

The Governor is a short story written by the Russian symbolist writer Leonid Andreev during the revolutionary events of 1905. It was staged by Andrey Moguchy at the Bolshoi Drama Theatre for the 100th anniversary of the October Revolution of 1917. Andreev's "The Governor" was based on a specific historical, political event - the assassination of the Moscow Governor-General, Grand Duke Sergey Aleksandrovich Romanov, by Kalyayev, a member of the Socialist-Revolutionary party. But the plot that Andreev created was apolitical and humanistic: the transformation of a man of the state, a "functionary", who gave the order to shoot striking workers without thinking of the possibility of personal responsibility for crimes, into a human being, who suddenly begins to behave quite illogically from the point of view of the state. He himself refers to the law of retaliation as one that is not prescribed in any documents and condemns himself to the extreme penalty. For the director Moguchy, as well as the writer Andreev, the most important thing above all else is the path man takes for himself, which in a tragic course of circumstances becomes a road to death. Moguchy has created an existential monodrama. For most of the play Dmitry Vorobyov, one of the most powerful and multifaceted BDT artists, stays within the proscenium. At the same time, Moguchy removes all the other characters – service colleagues, family – to the background. The effect that completes our immersion into the Governor's consciousness is provided by the music of Oleg Kraravaychuk. The atmospheric scenery, the creation of Moguchy's constant collaborator, the artist Alexander Shishkin, conveys the filth, poverty, and despondency of Russian workplaces. The unique make-up on the actors turns human faces into grey, earthy, lifeless masks. Also present are the visual effects of an entire brigade of video designers showing miserable, desolate rural scenery, against which now and then appear terrible faces of women driven to complete despair by poverty and hunger. During the play (just under two hours), the governor changes from "the murderer of children" into a true tragic character, worthy of mercy. It is in mercy that Moguchy sees our only hope and takes the opportunity to convey to the public this simple, but so very important thought for today.

*L*e Gouverneur est une nouvelle écrite par l'écrivain symboliste russe Leonid Andreev durant les événements révolutionnaires de 1905. Elle a été mise en scène par Andreï Moguchi au Théâtre Dramatique Bolchoï pour le 100e anniversaire de la Révolution d'Octobre de 1917. Le Gouverneur d'Andreev était basé sur un événement politique et historique spécifique, à savoir l'assassinat du Gouverneur Général de Moscou, le Grand-Duc Serguei Aleksandrovitch Romanov, par Kalyayev, un membre du parti socialiste-revolutionnaire. Mais l'intrigue qu'Andreev a créée était apolitique et humaniste : la transformation d'un homme d'État, un « fonctionnaire », qui a donné l'ordre de tirer sur les travailleurs en grève sans penser à la possibilité d'une responsabilité personnelle pour les crimes, en un être humain, qui commence soudain à se comporter de manière illogique du point de vue de l'État. Il se réfère lui-même à la loi des représailles comme n'étant pas prescrite dans les documents et se condamne lui-même à la peine capitale. Pour le metteur en scène Moguchi, de même que pour l'écrivain Andreev, le plus important c'est le chemin que l'homme choisit de prendre, qui par un concours tragique de circonstances devient un chemin vers la mort. Moguchi a créé un monologue existentiel. Pendant la plus grande partie de la pièce, Dmitri Vorobyov, l'un des artistes aux multiples facettes les plus vigoureux du BDT, reste à l'intérieur du proscenium. En même temps, Moguchi laisse tous les autres personnages – collègues et famille – en arrière-plan. L'effet qui complète notre immersion dans la conscience du Gouverneur est fourni par la musique d'Oleg Kraravaychuk. Le décor d'ambiance, une création du collaborateur fixe de Moguchi, l'artiste Alexander Shishkin, transmet la saleté, la pauvreté et le découragement des lieux de travail russes. Le maquillage unique des acteurs transforme les visages humains en des masques gris et terreaux sans vie. On retrouve également les effets visuels de toute une brigade de concepteurs vidéo montant un décor rural désolé et pitoyable, contre lequel apparaissent de temps à autre les visages terribles de femmes poussées par la pauvreté et la faim à un désespoir total. Durant la pièce (un peu moins de deux heures), le gouverneur passe du rôle « d'assassin d'enfants » à un personnage vraiment tragique, méritant la compassion. C'est dans la compassion que Moguchi voit notre seul espoir et saisit l'occasion de transmettre au public cette pensée simple mais tellement importante aujourd'hui.

Губернатор - небольшая повесть, написанная российским писателем-символистом Леонидом Андреевым в период революционных событий 1905 года, поставлена Андреем Могучим в БДТ к 100-летию октябрьской революции 1917 года. Андреев в "Губернаторе" отталкивался от конкретного исторического, политического факта - убийства зерном Калляевым московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича Романова. Но сюжет Андреев выбралapolитический, гуманистический - превращение государственного человека, человека-функции, отдавшего приказ о расстреле бастующих рабочих и исключающего даже мысль о возможности личной ответственности за преступления - в человека-персону, который вдруг начинает вести себя совершенно неподобно с точки зрения государства: сам, ссылаясь на не прописанный ни в каких документах закон возмездия, приговаривает себя к высшей мере. Режиссеру Могучему, как и писателю Андрееву, важен прежде всего этот путь человека к себе, который, по трагическому стечению обстоятельств, превращается в дорогу к смерти. Могучий ставит экспрессионистскую монодраму. Большую часть времени один из самых мощных и многогранных артистов труппы БДТ Дмитрий Воробьев проводит на авансцене. При этом всех остальных персонажей - коллег по службе, семью - Могучий выводит на второй план. Эффект полного погружения в сознание губернатора обеспечивает музыка Олега Каравайчука, атмосферная сцениография постоянного соавтора Могучего художника Александра Шишкина, передающая грязь, нищету и уныние российских присутственных мест, уникальный грим актеров, превращающий человеческие лица в серые, землистые, безжизненные маски, и видеоряд (результат работы целой бригады видеохудожников) - убогие, запустевые деревенские пейзажи, на фоне которых то и дело возникают страшные лица женщин, доведенных до полного отчаяния бедностью и голodom. За время спектакля (чуть менее двух часов) губернатор из «убийцы детей» превращается в подлинного трагического героя, достойного милосердия. Именно в милосердии Могучий видит единственную надежду. И находит возможность донести до публики эту простую, но столь важную сегодня мысль.

*G*overnatore è un racconto breve scritto dallo scrittore simbolista russo Leonid Andreev durante gli eventi rivoluzionari del 1905. L'opera è stata messa in scena da Andrej Moguchy al Teatro Bolshoi in occasione del centenario della Rivoluzione di Ottobre del 1917. Il racconto è basato su un evento storico e politico specifico – l'assassinio del governatore generale di Mosca, il granduca Sergey Aleksandrovich Romanov, a opera di Kalyayev, un membro del Partito Socialista Rivoluzionario. In realtà, il complotto ordito da Andreev era apolitico e umanistico: la trasformazione di un uomo di Stato, un "funzionario" che diede l'ordine di sparare sui lavoratori in sciopero senza contemplare la possibilità di una responsabilità personale per quei crimini, in un essere umano, che per lo Stato inizia improvvisamente ad agire in modo abbastanza irrazionale. Lui stesso si riferisce alla legge di rappresaglia come a qualcosa che non è prescritto da nessun documento e condanna se stesso al massimo della pena. Per il regista Moguchy, così come per lo scrittore Andreev, la cosa più importante è il percorso che ogni uomo sceglie per sé, che per il tragico corso di alcune circostanze diventa una strada verso la morte. Moguchy ha creato un monodramma esistenziale. Per la maggior parte dello spettacolo Dmitry Vorobyov, uno degli artisti più incisivi e poliedrici del Bolshoi di prosa, rimane in proscenio. Nella stessa momento, Moguchy sposta tutti gli altri personaggi – colleghi di servizio, famiglia – verso il fondo. L'effetto che completa la nostra immersione nella coscienza del Governatore è dato dalla musica di Oleg Kraravaychuk. La scenografia atmosferica, opera del collaboratore fisso di Moguchy, l'artista Alexander Shishkin, riflette la sporcizia, la povertà, lo sconforto dei posti di lavoro russi. Il trucco unico degli attori trasforma i volti umani in maschere grigie, terree e senza vita. A essere presenti anche gli effetti visivi di un intero team di video designer, che riproducono un paesaggio rurale misero e desolato all'interno del quale compaiono di tanto in tanto i volti terribili delle donne, condotte alla disperazione totale dalla povertà e dalla fame. Durante lo spettacolo (poco meno di due ore), il Governatore si trasforma da "infanticida" in vero eroe tragico, meritevole di compassione. È nella compassione che Moguchy vede la nostra unica speranza e coglie l'opportunità di trasmettere al pubblico questa riflessione semplice eppure così importante al giorno d'oggi.

EUROPE THEATRE PRIZE

Collateral Event

Дополнительная Программа

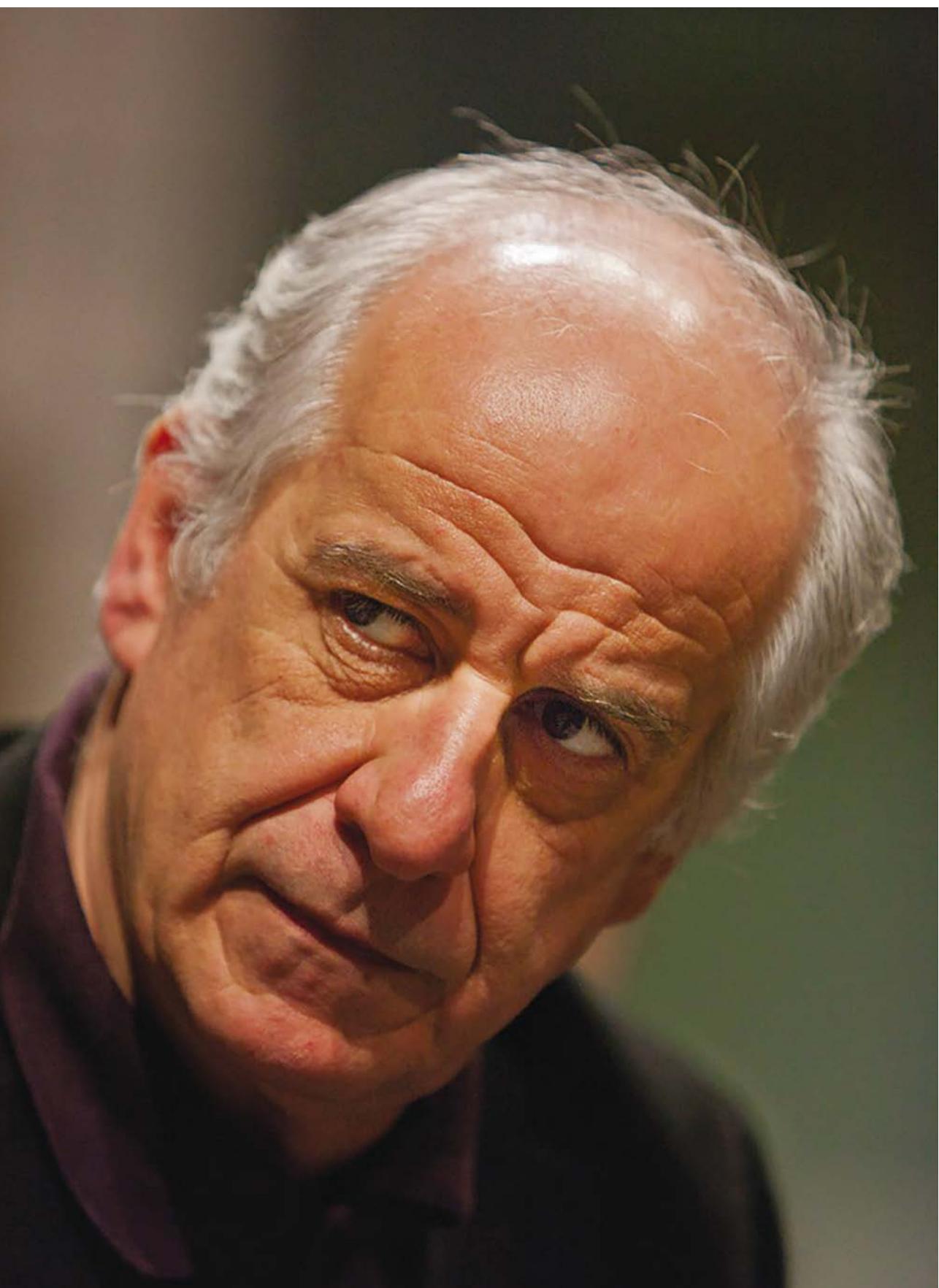
Collateral Event

Дополнительная программа

TONI
SERVILLO

ТОНИ СЕРВИЛЛО

Toni Servillo

Тони Сервилло

BIOGRAPHY БИОГРАФИЯ

Born in Afragola (Naples) in 1959, in 1977 he founded the Teatro Studio of Caserta; in 1987 he was one of the founders of Teatri Uniti, with which he creates Neapolitan-related plays of international success, including *Rasoi* (1991) by Enzo Moscato, and *Zingari* (1993) by Raffaele Viviani, as well as two award-winning stagings of Eduardo De Filippo, *Sabato, domenica e lunedì* (Saturday, Sunday, Monday) (2002) and *Le voci di dentro* (Inner Voices) (2013), this last one co-produced by the Piccolo Teatro di Milano. Paolo Sorrentino directed both of the television versions for RAI, the Italian state television network. With *Il misantropo* (The Misanthrope) (1995) and *Tartufo* (Tartuffe) (2000) by Molière, and *Le false confidenze* (Les fausses confidences) (1998/2005) by Marivaux, translated by Cesare Garboli, he created a trilogy on seventeenth/eighteenth century French theatre. In 2007, for the three hundredth anniversary of Goldoni, the Piccolo and Teatri Uniti co-produced *Trilogia della villeggiatura* (Holiday Trilogy), which toured the world for three seasons and was the subject of the docu-film, *394 Trilogia nel mondo*. Following *Toni Servillo legge Napoli* (2011), since 2014 he has been touring Italy and the world, together with his brother Peppe and the Solis String Quartet, performing *La parola canta*. 2015 saw the publication of a set of 8 DVDs, *Toni Servillo a teatro*. He is currently performing throughout Italy and Europe with *Elvira*, based on Louis Jouvet's workshops on *Don Giovanni* (*Dom Juan*) by Molière, his third co-production with the Piccolo. He has directed operatic works by Mozart, Beethoven, Rossini, Moussorgsky, Cimarosa, Richard Strauss and Martin y Soler. He has staged Sconcerto, *teatro di musica*, written by Franco Marcoaldi, music by Giorgio Battistelli, and *Eternapolis*, written by Giuseppe Montesano, music by Fabio Vacchi. He has acted in films by Mario Martone, Antonio Capuano, Paolo Sorrentino, Elisabetta Sgarbi, Fabrizio Bentivoglio, Andrea Molaioli, Matteo Garrone, Stefano Incerti, Nicole Garcia, Claudio Cupellini, Daniele Cipri, Marco Bellocchio, Roberto Andò, Francesco Amato and Donato Carrisi, receiving numerous David di Donatello, Silver Ribbon, Golden Globe, Marc'Aurelio d'Argento, and Best European Actor awards. He played lead roles in *Gomorra* and *Il divo*, both awarded at Cannes 2008, and in *La grande bellezza* (The great Beauty), which won a Golden Globe and an Oscar in 2014 for Best Foreign Film.

Tони Сервилло родился в 1959 году (Афрагола (Неаполь), Италия). В 1977 году основал театр-студию «Казерты», а в 1987 году стал одним из основателей Teatri Uniti, в котором с успехом ставил пьесы на неаполитанские темы, в том числе «Бритва» (1991) Энцо Москато и «Цыгане» (1993) Раффаэле Вивиани, а также «Суббота, воскресенье, понедельник» (2002) и «Внутренние голоса» (2013) по пьесам Эдуардо Де Филиппо, последнюю совместно с Миланским «Пикколо-театро». Спектакли (особенно «Внутренние голоса») получили заслуженное признание во многих странах и стали участниками престижных фестивалей. По спектаклю «Внутренние голоса» режиссер Паоло Соррентино снял телевизионные версии для канала RAI и государственной телевизионной сети Италии. Тони Сервилло создал трилогию о французском театре семнадцатого и восемнадцатого веков, в нее вошли спектакли: «Мизантроп» (1995) и «Тартюф» (2000) Ж.-Б. Мольера и «Ложные признания» (1998/2005) П. Мариво в переводе Цезаре Гарболи. В 2007 году в честь трехсотлетия Карло Гольдони «Пикколо-театро» и TeatriUniti осуществили совместную постановку: «Дачная трилогия». Этот уникальный проект в течение трех сезонов объездил весь мир и стал основой документального фильма «394 Трилогия в мире». В 2011 году режиссер гастролировал с программой «Тони Сервилло читает Неаполь» (2011), а в 2014 году вместе со своим братом Пеппе и квартетом Solis String Quartet Тони Сервилло совершил турне по Италии и другим странам, исполняя программу «Слово поет». В 2015 году вышел комплект из 8 DVD «Тони Сервилло в театре». Спектакль «Эльвира», основой для которого послужили записи репетиций Луи Жуве пьесы Ж.-Б. Мольера «Дон Жуан», стал третьей совместной постановкой Тони Сервилло и «Пикколо-театро». Сегодня спектакль широко представлен в Италии и активно гастролирует по Европе. Тони Сервилло поставил оперы В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, Д. Россини, М.П. Мусоргского, Д. Чимарозы, Р. Штрауса и В. Мартин-и-Солера. Он стал режиссером спектаклей *Sconcerto, teatro di musica* Франко Маркоальдини на музыку Джордино Баттистелли и *Eternapolis* Джузеппе Монтесано на музыку Фабио Вакки. Тони Сервилло как актер снимался в фильмах Марио Мартоне, Антонио Капуано, Паоло Соррентино, Элизабетты Сгарби, Фабрицио Бентивольо, Андреа Молайоли, Маттео Гарроне, Стефано Инчери, Николь Гарсии, Клаудио Капеллини, Даниэле Чипри, Марко Беллоккьо, Роберто Андо, Франческо Амато и Донато Карризи, получивших многочисленные премии, среди них: премия «Давид ди Донателло», «Серебряная лента», «Золотой глобус», премия Марка Аурелио де Аргенто и премия «Лучший европейский актер». Фильмы «Гоморра» и «Изумительный», где Тони Сервилло исполнил главные роли, были удостоены премий на фестивале в Каннах (2008), а фильм «Неописуемая красота» завоевал «Золотой глобус» и «Оскар» в 2014 году в номинации «За лучший иностранный фильм».

Né en 1959 à Afragola, dans la province de Naples, il fonde en 1977 le Teatro Studio de Caserte. C'est aussi l'un des fondateurs de Teatri Uniti en 1987 avec lequel il crée des spectacles napolitains rencontrant un succès international, notamment *Rasoi* (1991) d'Enzo Moscato et *Zingari* (1993) de Raffaele Viviani, en plus des deux mises en scènes ultra-récompensées des pièces d'Eduardo De Filippo, *Sabato, domenica e lunedì* (2002) et *Le voci di dentro* (2013), cette dernière coproduite avec le Piccolo Teatro de Milan. La version télévisée de ces deux œuvres pour la Rai est dirigée par Paolo Sorrentino. Avec *Le Misanthrope* (1995) et *Tartuffe* (2000) de Molière, et *Les Fausses Confidences* (1998/2005) de Marivaux, traduites par Cesare Garboli, il réalise un triptyque sur le théâtre français du XVII-XVIIIe siècle. En 2007, pour le tricentenaire goldonien, le Piccolo et Teatri Uniti coproduisent *La Trilogie de la villégiature*, en tournée internationale pendant trois saisons, dont est tiré le documentaire *394 Trilogia nel mondo*. Après *Toni Servillo legge Napoli* (2011), à partir de 2014 il met en scène *La parola canta* en Italie et en Europe, aux côtés de son frère Peppe et du Solis String Quartet. La collection de 8 DVD *Toni Servillo a teatro* sort en 2015. Il monte sur les planches en Italie et en Europe avec *Elvire Jouvet 40*, d'après les leçons de Louis Jouvet sur le *Don Juan* de Molière, sa troisième coproduction avec le Piccolo. Il a mis en scène des opéras de Mozart, Beethoven, Rossini, Moussorgski, Cimarosa, Richard Strauss et Martin y Soler. Il a également monté Sconcerto, *teatro di musica*, textes de Franco Marcoaldi et musiques de Giorgio Battistelli, ainsi qu'*Eternapolis*, textes de Giuseppe Montesano et musiques de Fabio Vacchi. Il a interprété des films de Mario Martone, Antonio Capuano, Paolo Sorrentino, Elisabetta Sgarbi, Fabrizio Bentivoglio, Andrea Molaioli, Matteo Garrone, Stefano Incerti, Nicole Garcia, Claudio Cupellini, Daniele Ciprì, Marco Bellocchio, Roberto Andò, Francesco Amato et Donato Carrisi, qui lui ont valu de nombreux prix : David di Donatello, Nastro d'Argento, Globo d'Oro, Marc'Aurelio d'Argento et Best European Actor. Il a tenu le rôle principal dans *Gomorra* et *Il divo*, tous deux récompensés à Cannes en 2008, ainsi que dans *La grande bellezza*, Golden Globe et Oscar 2014 du meilleur film étranger.

Nato ad Afragola (Na) nel 1959, nel 1977 fonda il Teatro Studio di Caserta e nel 1987 è tra i fondatori di Teatri Uniti con cui crea spettacoli di matrice napoletana di successo internazionale, fra cui *Rasoi* (1991) di Enzo Moscato e *Zingari* (1993) di Raffaele Viviani, oltre ai due pluripremiati allestimenti di Eduardo De Filippo, *Sabato, domenica e lunedì* (2002) e *Le voci di dentro* (2013), quest'ultimo coprodotto con il Piccolo Teatro di Milano. Di entrambi Paolo Sorrentino dirige la versione televisiva per la Rai. Con *Il Misantrópo* (1995) e *Tartufo* (2000) di Molière, e *Le false confidenze* (1998/2005) di Marivaux, tradotti da Cesare Garboli, realizza un trittico sul teatro francese del Sei/Settecento. Nel 2007, per il tricentenario goldoniano, il Piccolo e Teatri Uniti coproducono *Trilogia della villeggiatura*, per tre stagioni in tournée internazionale, da cui è tratto il docufilm *394 Trilogia nel mondo*. Dopo *Toni Servillo legge Napoli* (2011), dal 2014 porta in scena in Italia e in Europa, con il fratello Peppe e il Solis String Quartet, *La parola canta*. Nel 2015 viene pubblicata la collana di 8 dvd *Toni Servillo a teatro*. È in scena in Italia e in Europa con *Elvira*, dalle lezioni di Louis Jouvet sul *Don Giovanni* di Molière, terza coproduzione con il Piccolo. Ha curato la regia di opere di Mozart, Beethoven, Rossini, Mussorgskij, Cimarosa, Richard Strauss, Martin y Soler. Ha portato in scena Sconcerto, *teatro di musica*, testi Franco Marcoaldi, musiche Giorgio Battistelli ed *Eternapolis*, testi Giuseppe Montesano, musiche Fabio Vacchi. Ha interpretato film di Mario Martone, Antonio Capuano, Paolo Sorrentino, Elisabetta Sgarbi, Fabrizio Bentivoglio, Andrea Molaioli, Matteo Garrone, Stefano Incerti, Nicole Garcia, Claudio Cupellini, Daniele Ciprì, Marco Bellocchio, Roberto Andò, Francesco Amato, Donato Carrisi, per i quali ha ricevuto più volte David di Donatello, Nastro d'Argento, Globo d'Oro, Marc'Aurelio d'Argento, Best European Actor. È stato protagonista di *Gomorra* e *Il divo*, entrambi premiati a Cannes 2008, e di *La grande bellezza*, Golden Globe e Oscar 2014 al miglior film straniero.

ELVIRA

[Elvire Jouvet 40] by Brigitte Jaques © Gallimard

A Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa and Teatri Uniti,
Naples co-production based on the book *Molière et la Comédie
classique* by Louis Jouvet

translation by Giuseppe Montesano
directed by Toni Servillo
costumes Ortensia de Francesco
lighting Pasquale Mari
sound Daghi Rondanini
assistant to the director Costanza Boccardi
with Toni Servillo, Petra Valentini,
Francesco Marino, Davide Cirri

Performed in Italian with surtitles in Russian
and English provided by Prescott Studio

Length 1 hour 20 minutes without interval

Tour promoted by the Italian Ministry of Italian Heritage and
Activities Fund for the promotion of Italian culture and language
abroad, in collaboration with the Italian Cultural Institute in
Saint Petersburg, as part of the International Cultural Forum in
Saint Petersburg and the 17th Europe Theatre Prize

ЭЛЬВИРА

[Эльвира Жуве 40] Brigitte Jaques © Gallimard

Миланский «Пикколо-театро» - Театр Европы и Teatri Uniti (Неаполь)
По книге *Molière et la Comédie classique* Луи Жуве

Перевод	Джузеппе Монтесано
Режиссер	Тони Сервилло
Костюмы	Ортензия Де Франческо
Свет	Паскуале Мари
Звук	Даги Ронданини
Ассистент режиссера	Костанца Боккарди с Тони Сервилло, Петрой Валентини Франческо Марино Давиде Чирри

Исполняется на итальянском языке с субтитрами на русском и
английском языках, предоставленными Prescott Studio

Продолжительность – 1 час 20 минут, без антракта

Гастроли проходят при поддержке Министерства культурного
наследия и культурной деятельности и туризма Италии,
Фонда продвижения итальянской культуры и языка за рубежом,
в сотрудничестве с Итальянским институтом культуры в
Санкт-Петербурге в качестве участника Международного
культурного форума в Санкт-Петербурге и XVII Европейской
Театральной Премии.

The Piccolo Teatro di Milano and Teatri Uniti of Naples return with Toni Servillo to meet the wonderful audience of the Maly Teatr of Saint Petersburg, which greeted *The Holiday Trilogy* by Carlo Goldoni and *Inner Voices* by Eduardo De Filippo with standing ovations. Both productions were also the result of collaboration between the two institutions. Now, after playing to full houses at the Teatro Grassi when it debuted in Autumn 2016, and an Italian and international tour which was received with extraordinary success, the Piccolo and Teatri Uniti are presenting Saint Petersburg with *Elvira*, as always directed and played by Toni Servillo, based on the seven lessons that the great French actor Louis Jouvet held at the Conservatoire National d'Art dramatique in Paris during the Nazi occupation. On the stage of a theatre closed to the public, master and apprentice work passionately on a theatrical classic, Molière's *Dom Juan*. Searching for truth in the performance, they accompany us on a journey to discover the mysterious world of acting and rehearsal, right up to the moment in which the actor understands that they have reached the heart of their character, to have understood it, and are able to perform it in an authentic manner. The subject of the rehearsal is Elvira's second scene, the moment in which the unhappy lover of the great seducer pleads with him to repent. Toni Servillo and Petra Valentini in the roles of Jouvet and Claudia, the most talented apprentice of the French Maestro - who is forced to abandon the play as she is Jewish - demonstrate what it means to be an actor. "Staging Jouvet today, Servillo says, "represents, for an actor, a great opportunity for mental ecology. To study him means placing certain terms in order, giving meaning to certain words and certain examples of stage behaviour, such as feeling, emotion, the length of phrases, the analysis of a text. The marvellous vision of the character, once concluded, lies in the fact that in this monologue there are no stage tricks, no effects, just the actress herself who has to present this 'sudden stupendous marvellous' character. Which is a good definition of theatre, and of acting".

Le Piccolo Teatro de Milan et Teatri Uniti de Naples reviennent avec Toni Servillo à la rencontre du très chaleureux public du Maly Teatr de Saint-Pétersbourg, qui a déjà ovationné *La Trilogia della villeggiatura* de Carlo Goldoni et *Le voci di dentro* d'Eduardo De Filippo, des spectacles toujours nés de la collaboration entre les deux institutions. Maintenant, après avoir joué à guichet fermé au Piccolo Teatro Grassi au début de l'automne 2016 et après une tournée italienne et internationale ayant rencontré un succès extraordinaire, le Piccolo et Teatri Uniti présentent à Saint-Pétersbourg *Elvira Jouvet 40*, encore une fois dirigée et interprétée par Servillo, tirée des sept leçons que le grand acteur français Louis Jouvet avait tenu au Conservatoire National d'Art dramatique de Paris sous l'occupation nazie. Sur les planches d'un théâtre fermé au public, maître et élèves travaillent avec passion sur un grand classique du théâtre, le *Don Juan* de Molière. Ils recherchent la vérité de l'interprétation, nous accompagnent à la découverte du monde mystérieux du jeu et des répétitions, jusqu'à l'instant où l'acteur comprend qu'il est arrivé au cœur de son personnage, qu'il l'a compris et qu'il peut le restituer de manière authentique. L'objet de l'exercice est la seconde scène d'Elvire, le moment où l'amoureuse infortunée du grand séducteur le supplie de se repentir. Toni Servillo et Petra Valentini, dans les rôles de Jouvet et de Claudia, l'élève la plus douée du maître français - contrainte d'abandonner la scène car juive - montrent tout le sens du métier d'acteur. « Mettre en scène Jouvet aujourd'hui - déclare Servillo - représente pour un acteur une grande occasion d'écologie de l'esprit. L'approfondir veut dire remettre à la bonne place certains termes, donner un sens à certains mots et à certains comportements de la scène, comme le sentiment, l'émotion, la longueur de la phrase, l'analyse du texte. La merveilleuse vision du personnage, quand il y réussit, réside dans le fait qu'il n'y a pas de moyens artificiels dans ce monologue, il n'y a pas de machinerie, c'est l'actrice elle-même qui doit donner ce caractère 'étonnant, soudain et merveilleux'. Ce qui est une belle définition du théâtre et de l'interprétation ».

Миланский «Пикколо-театро», неапольский Teatri Uniti и Тони Сервилло возвращаются в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с удивительной публикой Малого драматического театра – Театра Европы, которая, стоя, овациями приветствовала «Дачную трилогию» Карло Гольдони и «Внутренние голоса» Эдуардо Де Филиппо. Обе постановки стали результатом сотрудничества двух театров. Теперь после выступления перед полными залами в Teatro Grassi, после дебюта осенью 2016 года и чрезвычайно успешного итальянского и международного турне «Пикколо-театро» и Teatri Uniti представляют в Санкт-Петербурге «Эльвиру» (режиссер-постановщик и исполнитель одной из ролей – Тони Сервилло). В основе постановки история о семи занятиях с актерами, которые великий французский режиссер и актер Луи Жуве провел в Национальной консерватории драматического искусства в Париже в годы нацистской оккупации. На сцене театра, закрытого для зрителей, учитель и ученик неистово работают над театральной классикой: «Дон Жуаном» Ж.-Б. Мольера. В поисках истины в ходе представления они сопровождают нас в путешествие, целью которого является постижение тайи актерского мастерства и репетиций, вплоть до того момента, когда актер понимает, что раскрыл суть персонажа и может его достоверно сыграть. Темой репетиций является вторая сцена «Эльвиры», тот момент, когда несчастная возлюбленная великого соблазнителя просит его раскрыться. Тони Сервилло и Петра Валентини в ролях Жуве и Клаудии, которая являлась самой талантливой ученицей французского Мастера, показывают, что значит быть актером. «Постановка «Жуве сегодня», – говорит Сервилло, – представляет для актера уникальную возможность ментальной экологии, позволяет привести в порядок определенные термины, придать значение определенным словам и определенным примерам поведения на сцене, таким как: чувства, эмоции, длина фраз, анализ текста. Удивительное видение персонажа заключается в том, что в его монологе нет сценических приемов, нет эффектов, только сама актриса, которая обязана представлять этот «неожиданный, потрясающий, поразительный» персонаж, и это истинное определение театра и актерского мастерства».

I Piccolo Teatro di Milano e Teatri Uniti di Napoli tornano con Toni Servillo a incontrare il calorosissimo pubblico del Maly Teatr di San Pietroburgo, che già ha salutato con standing ovation *Trilogia della villeggiatura* di Carlo Goldoni e *Le voci di dentro* di Eduardo De Filippo, spettacoli nati sempre dalla collaborazione tra le due istituzioni. Ora, dopo il tutto esaurito al Piccolo Teatro Grassi al debutto nell'autunno 2016 e una tournée italiana e internazionale salutata da un successo straordinario, il Piccolo e Teatri Uniti portano a San Pietroburgo *Elvira*, sempre diretto e interpretato da Servillo, tratto dalle sette lezioni che il grande attore francese Louis Jouvet tenne al Conservatoire National d'Art dramatique di Parigi nei mesi dell'occupazione nazista. Sul palcoscenico di un teatro chiuso al pubblico, maestro e allievi lavorano appassionatamente su un classico del teatro, il *Don Giovanni* di Molière. Vanno in cerca della verità dell'interpretazione, ci accompagnano alla scoperta del mondo misterioso della recitazione e delle prove, fino all'istante in cui l'attore comprende di essere arrivato al cuore del suo personaggio, di averlo compreso e di poterlo restituire con autenticità. Oggetto dell'esercitazione è la seconda scena di Elvira, il momento in cui l'infelice innamorata del grande seduttore lo implora di pentirsi. Toni Servillo e Petra Valentini, nei ruoli di Jouvet e di Claudia, l'allieva di maggiore talento del maestro francese – costretta ad abbandonare le scene perché ebrea – danno prova di cosa significhi praticare il mestiere dell'attore. «Mettere in scena Jouvet oggi – dice Servillo – rappresenta per un attore una grande occasione d'ecologia dell'attore. Approfondirla significa rimettere al posto giusto certi termini, dare un senso a certe parole e a certi comportamenti della scena, come il sentimento, l'emozione, la lunghezza della frase, l'analisi del testo. La meravigliosa visione del personaggio, quando riesce a concluderlo, sta nel fatto che in questo monologo non ci sono trucchi di scena, non ci sono effetti, ma è l'attrice stessa che deve dare questo carattere "improvviso stupefacente meraviglioso". Che è una bella definizione del teatro, e del recitare».

17

EUROPE
THEATRE
PRIZE

PREMIO EUROPE PER IL TEATRO

Europe Theatre Prize

Европейская Театральная Премия

History of the Europe Theatre Prize

История Европейской Театральной Премии

The Europe Theatre Prize - ETP - is a pilot project that was launched by the European Commission, under Jacques Delors, whose first Commissioner of Culture was Carlo Ripa di Meana who supported the idea of Alessandro Martinez, ETP General Secretary, at that time one of his collaborators. The Prize was inaugurated in 1986 under the auspices and the support of the European Community, as a prize to be awarded to personalities or theatrical companies that "have contributed to the realisation of cultural events that promote understanding and the exchange of knowledge between peoples". In those years further support to the creation of ETP came also from Melina Mercouri, who was the patroness of the Prize, and by Jack Lang, then French Minister of Culture and current President of ETP. These personalities, following the example of Ms Mercouri, are the same ones who developed the project of the European Capitals of Culture and they also included the ETP within major actions of the EU in the domain of culture. Since 2002 The Europe Theatre Prize is recognised by the European Parliament and the European Council as a "European cultural interest organisation". In keeping with these criteria, the first artist to whom an international jury, led by Irene Papas, awarded the Europe Theatre Prize in 1987 was Ariane Mnouchkine for her work with the Théâtre du Soleil. The presentation of the award to Mme Mnouchkine proved to be a "thrilling and visionary coup de théâtre": at the prize-giving, broadcast via Eurovision from the Greek Amphitheatre in Taormina, the director said she hoped the barriers that still divided Europe into two separate blocs would be eliminated, and that she intended to dedicate her prize to artists in the "other" Europe, then under Communist rule. At a time when it was becoming increasingly difficult to produce committed theatre also in the West, the prize allowed the Théâtre du Soleil to continue to pursue its activities and research. That same year, the then European Commissioner of Culture Carlo Ripa di Meana decided to award a *Special Prize* to Melina Mercouri, who had been appointed as her country's Minister of Culture, for having succeeded in combining her love of politics and her profound cultural awareness in her public and artistic activities. The next edition of the Europe Theatre Prize focused more intensely and directly on the chosen artist

Европейская Театральная Премия (ЕТП) – это пилотный проект, запущенный Европейской комиссией под руководством Жака Делора. Первый Комиссар по культуре Европейской комиссии Карло Рипа ди Меана поддержал идею одного из своих соратников – Александро Мартинеса, который впоследствии стал генеральным секретарем ЕТП. Премия учреждена в 1986 году под эгидой и при поддержке Европейского сообщества и присуждается отдельным личностям или театральным организациям, которые «внесли свой вклад в реализацию культурных проектов, способствующих пониманию и обмену знаниями и взаимопониманию между народами». Мероприятия Премии проходили под патронажем Мелины Меркури и Жака Ланга, на тот момент Министра культуры Франции, в настоящее время – Президента ЕТП. Они разрабатывали проект Европейских культурных столиц и включили ЕТП в число важнейших мероприятий ЕС в сфере культуры. С 2002 года Европейская Театральная Премия признана Европейским Парламентом и Советом Европы «организацией, действующей в интересах европейской культуры». В соответствии с этими критериями первым лауреатом Европейской Театральной Премии в 1987 году стала Ариана Мнушкина, которую международное жюри, возглавляемое Ирене Папас, наградило за ее работу с Театром дю Солей. Церемония награждения А. Мнушкиной оказалось «волнистым и зреющим театральным событием». На церемонии награждения, которая транслировалась Евровидением из греческого амфитеатра в Таормине, А. Мнушкина выразила надежду, что барьеры, которые все еще разделяют Европу на два отдельных блока, исчезнут, и сообщила, что намерена посвятить свою премию актерам «той» Европы, которая находилась тогда под властью коммунистов. В то время, когда заниматься развитием социально ответственного театра стало невероятно трудно даже на Западе, Премия позволила Театру дю Солей продолжить свою деятельность и творческие поиски. В этом же году Европейский Комиссар по культуре Карло Рипа ди Меана принял решение о присуждении Специальной премии греческой актрисе Мелине Меркури, назначенней министром культуры Греции за удачное сочетание в ее общественной и творческой деятельности любви к политике и глубочайшего знания культуры. Основной акцент следующей Премии был сделан на личности и творческом пути конкретного лауреата. В этот раз Премию получил Питер Брук, с чем было связано появление новой программы, которая стала с тех пор одной из наиболее характерных и значительных черт Европейской

Le Prix Europe pour le Théâtre - PET - est un programme pilote de la Commission Européenne présidée par Jacques Delors et dont le premier Commissaire à la Culture a été Carlo Ripa di Meana qui a supporté l'idée d'Alessandro Martinez, Secrétaire Général du Prix, à cette époque-là un de ses collaborateurs. Le Prix Europe est né en 1986 avec le soutien et le parrainage de la Communauté Européenne afin de récompenser les personnalités ou institutions théâtrales qui ont « contribué à la réalisation d'événements culturels déterminants pour la compréhension et la connaissance entre les peuples ». Le Prix Europe pour le Théâtre a été reconnu par le Parlement Européen et le Conseil Européen en tant qu'« organisation d'intérêt culturel européen ». Conformément à ces critères, la première artiste primée, en 1987, par le Jury International présidé par Irène Papas, fut Ariane Mnouchkine, pour son activité avec le Théâtre du Soleil. Le Prix conféré à Ariane Mnouchkine fut un véritable « coup de théâtre, émouvant et prophétique ». Au cours de la cérémonie de Remise des Prix, diffusée en Eurovision à partir du Théâtre Grec de Taormine, l'artiste souhaita voir s'abattre les barrières qui divisaient encore à l'époque les deux blocs séparés du continent européen, et déclara qu'elle voulait dédier son prix aux artistes de l'« autre Europe », qui était alors encore sous le régime communiste. En même temps, puisque la vie théâtrale dans sa forme la plus engagée était difficile également en Occident, la contribution économique constituée par le Prix représentait une aide pour le Théâtre du Soleil en vue de poursuivre ses activités et sa recherche théâtrale. Au cours de cette même édition, Carlo Ripa di Meana, commissaire à la culture de la Commission Européenne de l'époque, décida de remettre un prix spécial à l'actrice grecque Melina Mercouri - la marraine de la première édition du Prix - devenue Ministre de la Culture de son pays, pour avoir su conjuguer au sein de l'activité publique et artistique, la passion politique avec une profonde sensibilité culturelle. Durant l'édition suivante, l'attention portée à la figure des artistes primés et à leur style de travail théâtral, devint plus intense et directe. Le prix à Peter Brook inaugura un usage qui devint, à partir de ce moment-là, l'une des caractéristiques les plus appréciées du Prix Europe : le travail de réflexion et d'étude autour des lauréats s'exprima cette année-là sous la forme de trois journées de rencontres inoubliables, organisées autour d'un mémorable dialogue ouvert entre Peter Brook et Grotowski,

Il Premio Europa per il Teatro - PET - è un programma pilota della Commissione Europea, quando era presieduta da Jacques Delors ed il cui primo Commissario alla Cultura è stato Carlo Ripa di Meana, che ha supportato l'idea di Alessandro Martinez, Segretario Generale del Premio, allora uno dei suoi collaboratori. Il Premio Europa è nato nel 1986 con il sostegno e il patrocinio della Comunità Europea, come riconoscimento da assegnare a quelle personalità o istituzioni teatrali che abbiano "contribuito alla realizzazione di eventi culturali determinanti per la comprensione e la conoscenza tra i popoli". Il Premio Europa per il Teatro è riconosciuto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo quale "organizzazione di interesse culturale europeo". In coerenza con questi criteri, nel 1987, la prima artista ad essere premiata dalla giuria internazionale presieduta da Irene Papas, è Ariane Mnouchkine per l'attività svolta con il Théâtre du Soleil. Il premio a Mnouchkine è un vero e proprio "colpo di teatro, emozionante e profetico". L'artista, nel corso della cerimonia di premiazione, trasmessa in Eurovisione dal Teatro greco di Taormina, auspicando l'abbattimento delle barriere che, ancora in quegli anni, dividevano in due blocchi separati il continente europeo, dice di volere dedicare il premio agli artisti dell'"altra Europa", allora ancora sotto il regime comunista. In un tempo, in cui la vita teatrale nelle sue forme più impegnative era difficile anche in occidente, il contributo economico costituito dal premio rappresenta un aiuto al Théâtre du Soleil per potere proseguire la sue attività e le sue ricerche teatrali. Nella stessa edizione, Carlo Ripa di Meana, Commissario alla Cultura della Comunità Europea del tempo, decide di assegnare un *Premio Speciale* all'attrice greca Melina Mercouri - madrina della prima edizione del Premio - divenuta ministro della Cultura del suo paese, alla quale viene riconosciuto il merito di avere saputo coniugare nell'attività pubblica e artistica la passione politica con una profonda sensibilità culturale. Nell'edizione successiva, l'attenzione verso la figura degli artisti premiati e il loro stile di lavoro teatrale si fa più intensa e diretta. Il premio a Peter Brook inaugura una prassi che, da quel momento, è una delle caratteristiche peculiari e più apprezzate del Premio Europa: il lavoro di riflessione e di studio intorno all'artista che riceve il premio

and his way of working. The prize was given to Peter Brook that year, introducing a new section that has since become one of the most characteristic and appreciated features of the Europe Prize: an analysis and study of the work of the prize-winning artist, which that year took the form of three unforgettable days of meetings, consisting of a memorable improvised dialogue between Peter Brook and Grotowski, a wealth of personal accounts and testimonies, video screenings, and demonstrations, open to the public, given by the eminent director and some of his favourite actors. The stimulating activities of those three days are documented in the book entitled *Gli anni di Peter Brook*. Since the second edition, the Europe Theatre Prize has been under the patronage of the European Community and has collaborated with the International Association of Theatre Critics. The third edition saw the prize go to Giorgio Strehler for his important contribution to the creation of a Europe of theatre and culture. It was also in the third edition that the collaboration with the Union des Théâtres de l'Europe began – as Strehler had pushed for – and the Europe Prize Theatrical Realities was founded and awarded to Anatoli Vassiliev. The Russian director created a remarkably intense workshop-production for the occasion. The conference dedicated to Strehler was complemented by a reading of scenes from Jouvet's *Elvira and a Passion for the Theatre* by Strehler and Giulia Lazzarini, who also commented on the work. The poet and dramatist Heiner Müller received the award at the fourth edition. The Europe Prize Theatrical Realities went to Giorgio Barberio Corsetti for new scenic techniques, to the theatre company Els Comediants for street theatre, and to Eimuntas Nekrosius for his work as a theatre director. The various juries gradually shaped the programme of events at each edition: the fourth Europe Theatre Prize, therefore, featured days of intense research and analysis, combined with many creative happenings and performances, in which a considerable number of international famous theatre people and directors participated. The productions included *Prometheus*, with its ingenious interplay of words and music, by Heiner Müller, directed by Heiner Goebbels; *Faust* by Giorgio Barberio Corsetti; *Mozart and Salieri* and a European preview of scenes from *The Three Sisters*, directed by Eimuntas Nekrosius, which was instrumental in making

Театральной Премии: анализ и изучение творчества лауреата прошли в форме незабываемых трехдневных встреч, состоящих из импровизированного диалога между Питером Бруком и Ежи Гrotowskim, уникальности их личных взаимоотношений, высказываний, видеопоказов, открытых для публики мастер-классов выдающегося режиссера при участии некоторых из его любимых актеров. Вдохновляющие события этих трех дней описаны в книге «Годы Питера Брука». Вторая и последующие церемонии вручения Европейской Театральной Премии проходили под патронатом Совета Европы и при участии Международной Ассоциации театральных критиков. Третья Европейская Театральная Премия была присуждена Джорджо Стрелеру за значительный вклад в развитие европейского театра и культуры в целом. Тогда же началось сотрудничество с Союзом Театров Европы, которого активно добивался Д. Стрелер, и была учреждена Европейская премия «Театральная реальность», присужденная Анатолию Васильеву. Российский режиссер по этому поводу подготовил замечательный спектакль-лабораторию. Конференция, посвященная Д. Стрелеру, сопровождалась представлением нескольких сцен из пьесы Луи Жуве «Эльвира, или Театральная страсть», которые вместе с Джуллей Лаццарини читал сам Стрелер. Кроме того, они прокомментировали эту свою работу. Поэт и драматург Хайнер Мюллер стал четвертым лауреатом Европейской Театральной Премии. Европейская премия «Театральная реальность» была присуждена Джорджо Барберио Корсетти за новые сценические приемы, молодой театральной труппе «Комедианты» за уличный театр и Эймунтасу Някрошюсу за театральную режиссиру. Различные члены жюри постепенно сформировали программу мероприятий для каждой Премии. Так, четвертая Европейская Театральная Премия соединяла в себе дни, посвященные интенсивным творческим поискам и анализу, с многочисленными творческими событиями и спектаклями, в которых приняли участие многие всемирно известные актеры и режиссеры. Среди спектаклей были: «Прометей» Хайнера Мюллера в постановке Хайнера Гебельса, отличавшийся оригинальным взаимодействием слова и музыки, и «Фауст» Джорджо Барберио Корсетти. Показ в рамках Премии спектакля Эймунтаса Някрошюса «Моцарт и Сальери» и европейский пред показ сцен из его «Трех сестер» способствовали тому, что работы литовского режиссера получили известность во всей Европе. Секция «Возвращения» вновь приветствовала Анатолия Васильева с европейским

assorti d'une importante contribution d'interventions et de témoignages, d'une projection de documents audiovisuels et d'ateliers ouverts au public auxquels participèrent, outre le metteur en scène lui-même, quelques-uns de ses comédiens préférés. La documentation de ces journées se trouve aujourd'hui rassemblée dans le livre « Les années de Peter Brook ». À partir de cette édition, le Prix Europe bénéficia du patronage de la Communauté Européenne et commença, en outre, sa collaboration avec l'Association Internationale des Critiques de Théâtre. La IIIe édition récompensa Giorgio Strehler pour sa grande contribution à la formation d'une Europe du théâtre et de la culture et inaugura la collaboration du Prix avec l'Union des Théâtres de l'Europe, sur demande explicite de Strehler. Elle institua en outre le Prix Europe Réalités Théâtrales qui fut remis à Anatolij Vassiliev. À cette occasion, le metteur en scène russe anima un atelier-spectacle d'une rare intensité. Le colloque sur Strehler s'acheva par la lecture, jouée et commentée par Strehler et Giulia Lazzarini, de scènes tirées de *Elvire ou la passion théâtrale* de Louis Jouvet. Le lauréat de la I^{ve} édition fut Heiner Müller, poète et dramaturge. Le Prix Europe Réalités Théâtrales alla à Giorgio Barberio Corsetti, à Els Comediants et à Eimuntas Nekrosius, qui furent primés, respectivement, pour les nouveaux moyens scéniques utilisés, le théâtre de rue et le travail dramaturgique. La phisionomie du Prix se précisait au fur et à mesure selon les désirs des Jurys: cette édition du Prix fut donc organisée autour d'intenses journées d'études et d'analyses, accompagnées de nombreux moments de création et de spectacles auxquels participèrent de nombreux spécialistes et des metteurs en scène de niveau international. Parmi les spectacles, rappelons la rencontre entre la musique et les mots proposée par le *Prométhée* de Heiner Müller mis en scène par Heiner Goebbels, le Faust de Giorgio Barberio Corsetti et le *Mozart et Salieri* ainsi que des extraits des *Trois Sœurs* avec une mise en scène de Eimuntas Nekrosius, présentés en première mondiale, un événement qui contribua à faire connaître le travail théâtral du réalisateur lithuanien dans le reste de l'Europe. Dans la section *Retours*, Anatolij Vassiliev présenta une première européenne de l'*Amphitryon* de Molière. Avec la Ve édition on franchissait pour la première fois les frontières européennes en rendant hommage à Robert Wilson et à la dimension planétaire de son théâtre : à cette occasion, Wilson anima, avec chaleur et vivacité, le colloque

si esprime quell'anno in tre indimenticabili giornate di incontri, articolate in un memorabile dialogo aperto tra Peter Brook e Grotowski, in un corposo contributo di relazioni e testimonianze, in proiezioni di audiovisivi e in dimostrazioni aperte al pubblico che videro impegnati, insieme al maestro, alcuni dei suoi attori preferiti. La documentazione di quelle giornate si trova oggi raccolta nel libro *Gli anni di Peter Brook*. A partire da quest'edizione il Premio Europa assume il patrocinio della Comunità Europea, inoltre inizia la collaborazione con l'Association Internationale des Critiques de Théâtre. La terza edizione, oltre a premiare Giorgio Strehler per il grande contributo da lui dato al formarsi di un'Europa del teatro e della cultura, inaugura la collaborazione con l'Union des Théâtres de l'Europe - per esplicita volontà dello stesso Strehler - e istituisce il Premio Europa Realtà Teatrali (PERT) che è assegnato ad Anatoli Vassiliev. Per l'occasione il regista russo dà vita a un laboratorio-spettacolo di rara intensità. Completa il convegno su Strehler la lettura, recitata e commentata da Strehler e Giulia Lazzarini, di scene da *Elvira e la passione teatrale* di Jouvet. Heiner Müller, poeta e drammaturgo, riceve il Premio Europa per il Teatro nella quarta edizione. Il Premio Europa Realtà Teatrali è assegnato a Giorgio Barberio Corsetti, a Els Comediants, e a Eimuntas Nekrosius, rispettivamente, per i nuovi mezzi scenici utilizzati, per il teatro di strada e per il lavoro drammaturgico. La fisionomia del Premio si va man mano precisando secondo i desideri delle Giurie: questa edizione del Premio è dunque un'iniziativa articolata in intense giornate di studi e analisi, unite a numerosi momenti di creazione e spettacoli, cui partecipano un gran numero di addetti ai lavori e registi di livello internazionale. Tra gli spettacoli si ricordano l'incontro di musica e parola in un *Prometeo* di Heiner Müller per la regia di Heiner Goebbels, un Faust di Giorgio Barberio Corsetti e un *Mozart e Salieri*, e scene da *Le Tre Sorelle*, in prima europea, di Eimuntas Nekrosius che contribuisce non poco a far conoscere il lavoro teatrale del regista lituano nel resto d'Europa. Nella sezione *Ritorni*, Anatoli Vassiliev presenta in prima europea l'*Anfitrione* di Molière. Con la quinta edizione per la prima volta si sconfinava dall'Europa rendendo omaggio a Robert Wilson e alla dimensione planetaria del suo teatro: Wilson

the Lithuanian director's work known in the rest of Europe. The *Returns* section welcomed back Anatoli Vassiliev who presented the European preview of Molière's *Amphitryon*. The fifth edition went outside Europe, for the first time, to pay tribute to Robert Wilson and the planetary dimension of his theatre: Wilson presented *Persephone* and the conference dedicated to him was greatly enlivened by his remarkable warmth and vivacity. The Europe Prize Theatrical Realities was shared by Théâtre de Complicité, one of the most interesting English companies to emerge in recent times, and the great revelation Carte Blanche–Compagnia della Fortezza theatre company, which for years had been developing the idea of theatre as a way of reclaiming freedom and human dignity, working with inmates of the prison in Volterra (Italy). The *Returns* section featured a production by Vassiliev, *The Lamentations of Jeremiah*, inspired by spirituality, music and Orthodox rites, and presented a world preview of excerpts from *Hamlet* by Nekrosius. The Jury of the sixth edition, led by Jack Lang, awarded the Europe Prize to Luca Ronconi and the fourth Europe Prize Theatrical Realities to Christoph Marthaler. The programme was filled with performances and events, and culminated in the presentation of the awards. It featured two international conferences: "Spettacolo dal vivo: informazione, critica, istituzione" ("Live Performance: Information, Criticism, Institutions") followed by "Metodo Ronconi" ("Ronconi's Method"). Ronconi staged an episode from *The Brothers Karamazov* and conducted a rehearsal, open to the public, of *Questa sera si recita a soggetto* by Pirandello, during which he revealed some of the secrets of his "method". The meeting with Christoph Marthaler revealed his pungent irony and brilliant creative mind, and offered great insight into the theatrical approach of a personality who is considered a genius by all who have worked with him. The *Returns* section was dedicated to Robert Wilson, who celebrated the centenary of Bertolt Brecht's birth by presenting with the Berliner Ensemble *Der Ozeanflug*, based on texts by Brecht, Heiner Müller and Fyodor Dostoyevsky. Pina Bausch's dance theatre and her charismatic personality gave a new slant to the seventh edition of the Europe Theatre Prize. The dancers and collaborators who spoke about the German artist's work at

предпоказом «Амфитриона» Ж.-Б. Мольера. Пятая Европейская Театральная Премия впервые вышла за пределы Европы, чтобы воздать должное Роберту Уилсону и мировому масштабу его театра. Р. Уилсон представил «Персефону», а посвященную ему конференцию весьма украсили его необыкновенная душевность и жизнерадостность. Европейская премия «Театральная реальность» была присуждена двум театрам: Théâtre de Complicité, одной из самых интересных английских трупп, появившихся в последнее время, и театральному коллективу Carte Blanche–Compagnia della Fortezza, который стал настоящей сенсацией в мире театра. Многие годы эта компания развивала идею театра как способа обретения свободы и человеческого достоинства, в частности работая с заключенными тюрьмы в Вольтерре (Италия). В секции «Возвращения» была представлена постановка Анатолия Васильева «Плач Иеримии», исполненная духовностью, проникнутая музыкой, православными обрядами, а также предпоказ отрывков из «Гамлета» Э. Накрошоса. Жюри Шестой Премии под председательством Жака Ланга присудило Европейскую Премию Луке Ронкони, а четвертую Европейскую премию «Театральная реальность» – Кристофу Марталеру. Программа была наполнена спектаклями и событиями, и ее кульминацией стала церемония награждения. Стоит отметить две международные конференции: «Живой спектакль: новости, критика, институты», за которой последовала конференция «Метод Ронкони». Лука Ронкони представил сцену из «Братьев Карамазовых» и провел открытую репетицию – «Сегодня мы импровизируем» по произведениям Луиджи Пиранделло, в процессе которой он раскрыл некоторые секреты своего «метода». Участники конференции получили возможность оценить язвительную иронию и блестящий творческий ум Кристофа Марталера, эта встреча дала возможность посмотреть на театр глазами человека, которого считают гением, кто с ним работал. Секция «Возвращения» была посвящена Роберту Уилсону, который отметил столетие со дня рождения Бертольда Брехта, представив спектакль «Полет через океан», основанный на текстах Брехта, Хайнера Мюллера и Федора Достоевского, в постановке театра «Берлинер ансамбль». Седьмая Европейская Театральная Премия обрела новое измерение благодаря Театру танца Пины Бауш и ее харизматичной личности. Танцовщики и участники ее проектов из Европы и Индии, Японии и США, Палермо и Австралии съехались, чтобы обсудить деятельность немецкого мастера на международной конференции «По следам Пины». Это было путешествие, наполненное эмоциями и

qui lui fut consacré et présenta *Perséphone*. Le Prix Europe Réalités Théâtrales, remis ex-aequo au Théâtre de Complicité, une des compagnies anglaises les plus intéressantes de ces dernières années, et à la révélation Carte-Blanche-Compagnia della Fortezza, qui promeut depuis des années l'idée d'un théâtre comme rachat pour la liberté et la dignité humaine en travaillant avec des acteurs-non acteurs détenus dans les prisons italiennes de Volterra. La section *Retours* propose un spectacle de Vassiliev, *Les lamentations de Jérémie*, inspiré par la spiritualité, la musique et les rituels orthodoxes et, en première mondiale, des extraits du *Hamlet* de Nekrosious. Présidé par Jack Lang, le Jury International de la VIe édition remit le Prix Europe à Luca Ronconi et le IVe Prix Europe Réalités Théâtrales à Christoph Marthaler. La remise des prix concluait un intense calendrier de travaux et d'événements. Les colloques internationaux furent au nombre de deux : le premier sur le « Spectacle live : information, critique, institution » et le deuxième sur la « Méthode Ronconi ». Pour illustrer le travail de Ronconi, ce dernier présenta un épisode des *Frères Karamazov*, tandis qu'une répétition ouverte au public, en avant-première, de Ce soir on improvise de Pirandello, révéla quelques secrets de sa « méthode ». La rencontre avec Christoph Marthaler ouvrit une fenêtre sur l'ironie tranchante, la débordante vivacité intellectuelle et l'approche du théâtre d'un personnage communément considéré comme un génie par ses interlocuteurs internationaux. La section *Retours* fut consacrée à Robert Wilson, qui, pour le centenaire de la naissance de Bertolt Brecht proposa, avec le Berliner Ensemble, *Der Ozeanflug*, sur des textes de Brecht, Heiner Müller et Fiodor Dostoïevski. Le théâtre-danse et la personnalité charismatique de Pina Bausch donnèrent à la VIIe édition du Prix Europe une physionomie particulière. Les interventions de danseurs, de collaborateurs et de témoins du travail de l'artiste allemande au colloque international « Sur les traces de Pina », allèrent de l'Europe à l'Inde, du Japon aux Etats-Unis, de Palerme à l'Australie. Un voyage constitué d'émotions, de souvenirs et de performances, couronné par le spectacle anthologique *Small Collection*, offert par Pina Bausch et sa compagnie historique, le Tanztheater de Wuppertal, et complété par des films, des vidéos et une exposition photographique. Le Ve Prix Europe Réalités Théâtrales fut conféré au Royal Court Theatre pour avoir su valoriser et défendre une toute nouvelle génération d'auteurs,

anima, con sorprendente calore e vivacità, il convegno a lui dedicato e presenta *Persephone*. Il Premio Europa Realtà Teatrali viene assegnato ex-aequo al Théâtre de Complicité, compagnia inglese fra le più interessanti degli ultimi tempi e alla rivelazione Carte Blanche-Compagnia della Fortezza che da anni porta avanti l'idea del teatro come riscatto per la libertà e per la dignità umana, lavorando con attori-non attori reclusi nelle carceri italiane di Volterra. La sezione *Ritorni* propone uno spettacolo di Vassiliev, *Le lamentazioni di Geremia*, ispirato alla spiritualità, alla musica e ai rituali ortodossi e, in anteprima mondiale, quadri da *Amleto* di Nekrosius. Presieduta da Jack Lang, la Giuria Internazionale della VI edizione, assegna il Premio Europa a Luca Ronconi e il IV Premio Europa Realtà Teatrali a Christoph Marthaler. La consegna dei premi conclude un denso calendario di lavori ed eventi. Due i convegni internazionali: il primo sullo "Spettacolo dal vivo: informazione, critica, istituzione" e il secondo sul "Metodo Ronconi". Per gli spettacoli di Ronconi, va in scena un episodio da *I Fratelli Karamazov*, mentre una prova aperta, in anteprima, di *Questa sera si recita a soggetto* di Pirandello svela alcuni segreti del suo "metodo". L'incontro con Christoph Marthaler apre una finestra sull'ironia tagliente, la straripante vivacità intellettuale e l'approccio al teatro di un personaggio apertamente considerato un genio dai suoi interlocutori internazionali. La sezione *Ritorni* è dedicata a Robert Wilson che, per il centenario della nascita di Bertolt Brecht, propone, con il Berliner Ensemble, *Der Ozeanflug* su testi di Bertolt Brecht, Heiner Müller e Fedor Dostoevskij. Il teatro danza e la personalità carismatica di Pina Bausch danno alla VII edizione del Premio Europa una fisionomia speciale. Gli interventi di danzatori, collaboratori e testimoni del lavoro dell'artista tedesca messi sulle tracce di Pina da un convegno internazionale, spaziano dall'Europa all'India, dal Giappone agli Stati Uniti, da Palermo all'Australia. Un viaggio - fatto di emozioni, ricordi e performance - coronato dallo spettacolo antologico *Small Collection*, offerto dalla Bausch insieme alla sua storica compagnia Tanztheater di Wuppertal e completato da film, da video e da una mostra fotografica. Il V Premio Europa Realtà Teatrali viene assegnato al Royal Court Theatre per aver saputo

the international conference, “Sulle tracce di Pina” (“In Pina’s Footsteps”), hailed from places as far apart as Europe and India, Japan and the United States, Palermo and Australia. It was a journey filled with emotion, memories and performances, which ended magnificently with *Small Collection*, an anthology presented by Pina Bausch and her famous Tanztheater of Wuppertal, with films, videos and a photographic exhibition to complete the picture. The fifth Europe Prize Theatrical Realities was awarded to the Royal Court Theatre for showcasing and defending new, controversial playwrights like Sarah Kane, Mark Ravenhill, Jez Butterworth, Conor McPherson and Martin McDonagh. The Royal Court Theatre’s activities were spotlighted at the meeting “Di scena il Royal Court”, during which actors from the Royal Court gave readings and work demonstrations, based on the most recent British plays. Ian Rickson directed the first Italian performance of *The Weir* by Conor McPherson. In the *Returns* section, Christoph Marthaler and his remarkable ensemble presented *Die Spezialisten* with enormous success. The parallel initiatives included two important meetings: “Scrivere/rappresentare” (“Writing/Performing”): new European drama presented by the Europe Prize Jury, followed by a mise en espace staged by the Théâtre Ouvert and “L’Arte dell’attore, sviluppi e cambiamenti negli ultimi quindici anni” (“The Actor’s Art, Developments and Changes in the Last Fifteen Years”), a debate organised by the Union des Théâtres de l’Europe, which was attended – among others – by Erland Josephson. The Convention Théâtrale Européenne had been associated with and supported the Europe Theatre Prize since this seventh edition. By awarding the Prize to Lev Dodin, the eighth edition not only honoured one of Stanislavsky’s most brilliant students, but also opened a window on the non-stop activities undertaken by the Siberian director and the Maly Teatr of Saint Petersburg, where, despite institutional and economic instability, the theatre scene is more creative and lively than anywhere else in Europe. It was possible to appreciate Dodin’s work, and the context in which he generally works, at a conference with a host of speakers and testimonies, and in two productions: *The House* by Fyodor Abramov – which Dodin expressly wanted to bring to Taormina – and the world preview of *Molly Sweeney* by Brian

воспоминаниями, которое сопровождалось фильмами, видеопоказами и выставкой в качестве дополнения целостного образа. Великолепным завершением путешествия стал спектакль «Малая коллекция» – антология, представленная Пиной Бауш и ее знаменитым Театром танца Вупперталь. Пятая Европейская премия «Театральная реальность» была присуждена Театру Royal Court за поддержку и защиту новых драматургов, чье творчество вызывает споры, таких, как: Сара Кейн, Марк Равенхилл, Джез Баттеруорт, Конор МакФерсон и Мартин Макдонах. Деятельность Театра Royal Court была представлена на встрече «Сцена Royal Court», где актеры провели чтения новейших британских пьес и показы, в основе которых были эти пьесы. Ян Риксон стал режиссером первой постановки «Плотины» Конора МакФерсона в Италии. В секции «Возвращения» Кристоф Марталер и замечательная труппа с огромным успехом представили спектакль «Специалисты». Параллельно с этим мероприятием состоялись еще две встречи: «Написание/Постановка»: новую европейскую драму представило жюри Европейской Театральной Премии, а затем состоялся предпоказ работы театра Théâtre Ouvert и дискуссия «Сценическое искусство, развитие и изменение за последние пятнадцать лет», организованная Союзом Театров Европы, в которой среди прочих участвовал Эрланд Юзефсон. Начиная с Седьмой Церемонии, поддержку Европейской Театральной Премии оказывает новый партнер – Европейская Театральная Конвенция. Присуждение Восьмой Премии Льву Додину не только подтвердило высокую оценку творчества одного из наиболее выдающихся последователей К.С. Станиславского, но и привлекло внимание к плодотворной деятельности режиссера и Малого драматического театра Санкт-Петербурга – Театра Европы, где, несмотря на политическую и экономическую нестабильность, театральная сцена была более творческой и живой, чем где-либо в Европе. Выступления на конференции многочисленных приглашенных гостей и просмотр спектаклей режиссера: «Дом» по роману Федора Абрамова, который Л. Додин особенно хотел привезти в Таормину, и мировой предпоказ «Молли Синни» по Брайану Фрилу дали возможность оценить как творчество Л. Додина, так и те обстоятельства, в которых ему приходилось работать. Шестая Европейская премия «Театральная реальность» была вручена коллективу из Нидерландов Theatergroep Hollandia; немецкому режиссеру Томасу Остермайеру и итальянскому «Обществу Рафаэля Санти». Лауреаты Премии представили четыре постановки: «Голоса» Пазолини и Ongebluste Kulk

parmi lesquels Sarah Kane, Mark Ravenhill, Jez Butterworth, Conor McPherson et Martin Mc Donagh. L'activité du Royal Court Theatre fut illustrée à travers la rencontre « En scène, le Royal Court », un colloque scandé par des lectures et des démonstrations tirées des œuvres de la dramaturgie britannique la plus récente, avec la collaboration des comédiens du Royal Court. À cette occasion, *The Weir* de Conor Mc Pherson, mis en scène par Ian Rickson fut présenté en exclusivité pour l'Italie. Pour la section *Retours*, Christoph Marthaler proposa, avec un extraordinaire ensemble, *Die Spezialisten*, un spectacle qui connut un énorme succès. Parmi les initiatives collatérales, rappelons deux rencontres importantes : « Ecrire/représenter : exemples de nouvelle dramaturgie européenne », un colloque proposé par le Jury du Prix Europe et suivi d'une mise en espace réalisée par le Théâtre Ouvert ainsi que « L'Art de l'acteur, développement et changements dans ces quinze dernières années », débat organisé par l'Union des Théâtres de l'Europe avec la participation, entre autre, d'Erland Josephson. À partir de cette édition, le Prix bénéficie du parrainage de la Convention Théâtrale Européenne, qui devient également organisme associé. Lors de la VIIIe édition, la décision de récompenser Lev Dodin ne représentait pas uniquement un hommage à l'un des meilleurs élèves de Stanislavski, mais permettait également d'ouvrir une brèche sur l'incessante activité du metteur en scène sibérien et du Maly Teatr de Saint-Pétersbourg, où, en dépit des précarités institutionnelles et économiques, on assiste à un ferment créatif, sans comparaison en ce moment en Europe. Le travail de Dodin ainsi que le contexte dans lequel il s'exerce en grande partie, ont pu être appréciés dans le cadre d'un colloque riche en interventions et témoignages et à travers deux spectacles : *La Maison* de Fiodor Abramov – dont la reprise dans le cadre du festival de Taormina a été fortement voulue par Dodin lui-même – et la première mondiale de *Molly Sweeney* de Brian Friel. Le VIe Prix Europe Réalités Théâtrales a été remis aux Hollandais du Theatergroep Hollandia, au metteur en scène allemand Thomas Ostermeier et aux Italiens de la Societas Raffaello Sanzio. Quatre spectacles ont été proposés par les artistes primés : *Voices*, tiré de Pasolini et *Ongebluste Kulk* (Hollandia), *Crave* de Sarah Kane (Thomas Ostermeier), *Amleto, la veemente esteriorità della morte di un mollusco* (Societas Raffaello Sanzio). Un *Prix Spécial* a été remis au BITEF

valorizzare e difendere una nuovissima generazione di autori come Sarah Kane, Mark Ravenhill, Jez Butterworth, Conor McPherson e Martin McDonagh. L'attività svolta dal Royal Court Theatre viene illustrata nell'incontro "Di scena il Royal Court", scandito da letture e dimostrazioni tratte da opere della più recente drammaturgia britannica con gli attori del Royal Court. In esclusiva italiana, è presentato *The Weir* di Conor McPherson, diretto da Ian Rickson. Per la sezione *Ritorni*, Christoph Marthaler, alla guida di un incredibile ensemble, propone *Die Spezialisten* e riscuote un successo clamoroso. Tra le iniziative collaterali, vanno ricordati due importanti incontri: "Scrivere/rappresentare": esempi di nuova drammaturgia europea proposti dalla Giuria del Premio Europa, seguiti da una mise en espace realizzata da Théâtre Ouvert e "L'Arte dell'attore, sviluppi e cambiamenti negli ultimi quindici anni", dibattito organizzato dall'Union des Théâtres de l'Europe, con la partecipazione, tra gli altri, di Erland Josephson. Da questa VII edizione, l'European Theatre Convention diventa organismo associato e sostenitore del Premio Europa per il Teatro. Nell'VIII edizione, premiando Lev Dodin, non si è solo reso omaggio ad uno dei migliori allievi di Stanislavski, si è anche aperto uno spaccato sull'attività incessante del regista siberiano e del Maly Teatr di San Pietroburgo, dove, nonostante precarietà istituzionali ed economiche, si assiste a un fermento creativo e vitale della scena teatrale che non ha paragoni nel resto d'Europa. Il lavoro di Dodin e il contesto in cui egli prevalentemente lavora, si sono potuti apprezzare in un convegno denso di interventi e testimonianze e in due spettacoli: *La casa* di Fedor Abramov - la cui riproposizione a Taormina è stata fortemente voluta da Dodin stesso - e *Molly Sweeney* di Brian Friel, in prima mondiale. Il VI Premio Europa Realtà Teatrali è andato agli olandesi del Theatergroep Hollandia; al regista tedesco Thomas Ostermeier e agli italiani della Societas Raffaello Sanzio. Quattro gli spettacoli proposti dagli artisti premiati: *Voices* da Pasolini e *Ongebluste Kulk* (Hollandia), *Crave* di Sarah Kane (Thomas Ostermeier), *Amleto, la veemente esteriorità della morte di un mollusco* (Societas Raffaello Sanzio). Un *Premio Speciale* è stato assegnato al BITEF (Belgrade International Theater Festival). Una *Menzione Speciale* ha ricevuto Ibrahim

Friel. The sixth Europe Prize Theatrical Realities went to the Dutch theatre company Theatergroep Hollandia; to the German director Thomas Ostermeier and to the Italian theatre company Societas Raffaello Sanzio. The prize-winners presented four productions: *Voices* by Pasolini and *Ongebluste Kulk* (Hollandia), *Crave* by Sarah Kane (Thomas Ostermeier), *Amleto, la veemente esteriorità della morte di un mollusco* (Societas Raffaello Sanzio). A Special Prize was awarded to the BITEF (Belgrade International Theatre Festival), and a Special Mention went to Ibrahim Spahic for the role his theatre played in the desperate days of the war in Sarajevo. The “return” of Peter Brook (2nd Europe Theatre Prize) with *Le Costume*, by South African dramatist Can Themba, which the Europe Theatre Prize co-produced, was a tribute to one of the greatest living directors and his rigorous, multifaceted approach to theatre. Drama expanded, surpassed itself and reasserted its importance at the ninth edition of the Prize, interweaving with cinema, dance and music to encompass the various trends animating the contemporary scene. The prize awarded to Michel Piccoli was intended as a tribute to a great, exquisitely European artist and an approach to the profession of acting that passes through the sectors of stage and screen to find its essential rationale beyond them in a style inseparable from the man himself and his social commitment. Aided and abetted by Klaus Michael Grüber, Michel Piccoli used the Massimo Bellini Theatre in Catania for a production that paid homage not only to Sicily but also to myth, to theatre, and to its key places: *Piccoli- Pirandello, à partir des Géants de la montagne*. Piccoli was the subject of a symposium entitled “Michel Piccoli or the Two-Way Journey in Film and Theatre” and a selection of the most important movies made by this great French actor was shown. Heiner Goebbels, winner of the seventh Europe Prize Theatrical Realities, presented two productions of exceptionally high level: *Max Black*, a compendium of epistemology, art, music and philosophy in the form of a musical, visual, verbal, gestural and “fiery” score interpreted by the voice and body of André Wilms, and *The Left Hand of Glenn Gould*, a performance developed in the course of a workshop held in Germany by Goebbels at the Justus Liebig Universität in Giessen with the participation of grant holders from the multimedia workshop Fabrica in

(Hollandia), «Жажда» Сары Кейн (Томас Остермайер), *Amleto, la veemente esteriorità della morte di un mollusco* («Общество Рафаэля Санти»). Специальная премия была присуждена BITEF (Международному театральному фестивалю в Белграде), специальному упоминанию удостоился Ибрахим Спахич за роль, которую его театр сыграл в страшные дни войны в Сараево. В программе «Возвращения» Питер Брук (Вторая Европейская Театральная Премия) представил спектакль «Костюм» по пьесе южноафриканского драматурга Кана Тембы. Совместная постановка с Европейской Театральной Премией стала данью уважения одному из величайших живущих режиссеров и его подходу к театру, всестороннему и одновременно исполненному строгой дисциплины. Девятая Европейская Театральная Премия – это время экспансии, выход за жанровые границы и акцентирование значимости драматического искусства, переплетающегося с кино, танцем и музыкой, с целью охвата различных тенденций, оживляющих современную сцену. Премия, присужденная Мишелю Пикколи, была данью великому истинно европейскому актеру, особому подходу к актерской профессии, выходящей за пределы сцены или экрана, неотделимой от самого человека и принципов его социальной ответственности. Мишель Пикколи при участии и по настоянию Клауса Михаэля Грюбера задействовал Театр «Массимо Беллами» в Катании для постановки спектакля, в котором воздал должное не только Сицилии, но также и мифу, и театру, и его ключевым местам: «Пикколи – Пиранделло, начиная с “Гигантов горы”». Пикколи был посвящен симпозиум под названием «Мишель Пикколи, или Кинотеатральное путешествие туда и обратно» и подборка лучших и важнейших фильмов с участием выдающегося французского актера. Хайнер Геббельс, лауреат Седьмой Европейской премии «Театральная реальность», представил две постановки высочайшего уровня: «Макс Блэк» – сочетание театра, музыки и философии в форме «зажигательной» партитуры для музыки, слова и жеста, переданной голосом и телом Андре Вильма, и спектакль «Левая рука» Гленна Гульда, поставленный в ходе семинара Геббельса в Германии, в Университете имени Юстуса Либиха в городе Гиссене при участии стипендиатов мультимедийного семинара «Фабрика в Тревизо». Вручение Европейской премии «Театральная реальность» Алену Плателю стало признанием неоценимых усилий этого танцовщика, хореографа и режиссера, преодолевшего барьеры между различными видами искусства (танцем, драмой, музыкой и цирком), а также данью сознательности большого художника,

(Belgrade International Theater Festival), tandis qu'une mention spéciale a été conférée à Ibrahim Spahic pour son activité à Sarajevo durant les journées désespérées du conflit. Le *Retour* de Peter Brook (IIe Prix Europe pour le Théâtre) avec *Le Costume*, de l'écrivain sud-africain Can Themba, produit par le Prix Europe, a permis de rendre hommage à l'un des plus grands metteurs en scène vivants et à l'éclectisme rigoureux de son théâtre.. Dans la IXe édition du Prix Europe, le théâtre se dilate, dépasse ses frontières et se réaffirme – en se mêlant au cinéma, à la danse et à la musique – en intégrant différentes tendances qui animent la scène contemporaine. En décidant de primer Michel Piccoli, le Jury a souhaité célébrer un grand artiste délicieusement européen et une manière de concevoir le métier d'acteur qui, en traversant les genres (théâtre, cinéma), trouve, dans un style qui ne peut être séparé de l'homme et de son engagement civique, sa raison fondamentale. Michel Piccoli présente, au théâtre Massimo Bellini de Catane, un événement théâtral conçu en exclusivité pour le Prix Europe pour le Théâtre: *Piccoli-Pirandello, à partir des Géants de la Montagne*, réalisé avec la complicité de Klaus Michael Grüber. Cet événement constitue également un hommage à l'île, au mythe, au théâtre et à ses « lieux ». A Piccoli sont consacrés un colloque, « Michel Piccoli, entre le théâtre et le cinéma » et une rétrospective de films interprétés par le grand acteur français. Heiner Goebbels, lauréat du VIIe Prix Europe Réalités Théâtrales, propose deux spectacles de niveau exceptionnel : Max Black est un compendium d'épistémologie, d'art, de musique et de philosophie qui s'articule autour d'une partition musicale visuelle, verbale, gestuelle et « pyrotechnique » confiée à la voix et au corps d'André Wilms, et The Left Hand of Glenn Gould, une performance qui a vu le jour durant un stage tenu par Goebbels en Allemagne à la Justus Liebig Universität de Giessen, auquel ont également collaboré des boursiers de l'atelier multimédia « Fabrica » de Trévise. En attribuant le Prix Réalités Théâtrales à Alain Platel, on a voulu reconnaître l'intense activité d'un danseur, chorégraphe et metteur en scène qui a su abattre les barrières entre différentes disciplines (danse, théâtre, musique, cirque) ainsi que l'engagement d'un grand artiste en mesure d'élaborer et de monter, avec son collectif Les Ballets C. de la B., des spectacles d'une grande rigueur, en travaillant également avec des non-professionnels, des porteurs de handicap ou des enfants. Alain Platel a proposé

Spahic per il ruolo della sua attività nei giorni disperati di Sarajevo in guerra. Il *Ritorno* di Peter Brook (Il Premio Europa per il Teatro) con *Le Costume*, dello scrittore sudafricano Can Themba, co-prodotto dal Premio Europa per il Teatro, ha reso omaggio ad uno dei più grandi registi viventi e alla poliedricità rigorosa del suo teatro. Nella IX edizione il teatro si dilata, supera se stesso e si riafferma - intrecciandosi con il cinema, la danza e la musica - integrando diverse tendenze che animano la scena contemporanea. Premiando Michel Piccoli la Giuria ha voluto celebrare un grande artista squisitamente europeo e un modo di concepire il mestiere d'attore che, attraversando i generi (cinema, teatro), trova, al di là di essi, in uno stile inscindibile dall'uomo e dal suo impegno civile, la ragione fondamentale. Michel Piccoli, con la complicità di Klaus Michael Grüber propone, al Teatro Massimo Bellini di Catania, uno spettacolo che è, allo stesso tempo, un omaggio all'Isola, al Mito, al Teatro e ai suoi "luoghi": *Piccoli-Pirandello, à partir des Géants de la montagne*. A Piccoli sono dedicati un incontro, "Michel Piccoli, ovvero il viaggio a doppio senso: teatro-cinema" e una rassegna dei più significativi film interpretati dal grande attore francese. Heiner Goebbels, vincitore del VII Premio Europa Realtà Teatrali, propone due spettacoli di eccezionale livello: *Max Black*, un compendio di epistemologia, arte, musica e filosofia, articolato in una partitura - musicale, visiva, verbale, gestuale e "pirica" - affidata alla voce e al corpo di André Wilms, e *The Left Hand of Glenn Gould*, una performance maturata nel corso di un laboratorio condotto in Germania da Goebbels alla Justus Liebig Universität di Giessen al quale hanno collaborato i borsisti del laboratorio multimediale Fabrica di Treviso. Con il Premio Realtà Teatrali ad Alain Platel viene riconosciuta l'intensa attività di un danzatore, coreografo e regista che ha saputo abbattere le barriere tra discipline diverse (danza, teatro, musica, circo) e l'impegno di un artista in grado di elaborare e montare, insieme al suo collettivo, Les Ballets C. de la B., spettacoli di grande rigore, lavorando anche con non professionisti, persone svantaggiate o bambini. Alain Platel propone *lets op Bach* con un ensemble di nove musicisti e nove danzatori del suo collettivo. Sulle note di Bach, i danzatori del Ballets C. de la B., provenienti

Treviso. The awarding of the Europe Prize Theatrical Realities to Alain Platel recognized the untiring efforts of a dancer, choreographer and director who has succeeded in breaking down the barriers between different disciplines (dance, drama, music and circus) and the commitment of an artist capable, together with his collective company Les Ballets C. de la B., of devising and staging productions of the utmost rigour, working also with non-professionals, disadvantaged people or children. Alain Platel presented *lets op Bach* with an ensemble of nine musicians and nine dancers from his company. The dancers of Les Ballets C. de la B., who come from all over the world, won great public acclaim by giving a stark and poetic account of themselves and their lives to music by Bach. Two symposiums were devoted to the drama of Goebbels and Platel. The tenth edition of the Europe Theatre Prize – held in Turin in 2006 – was awarded to Harold Pinter whereas the winners of eight Europe Prize Theatrical Realities were Josef Nadj and Oskaras Korsunovas. Hosted by the Turin Teatro Stabile, it formed part of the special cultural programme organized to mark the Winter Olympics. The award of the Europe Theatre Prize to Harold Pinter not only celebrated one of the greatest living authors, but also aimed to indicate a path that has increasing relevance at this particular moment, for the theatre and for society, in many parts of the world. As the reasons for the award stated, “although Pinter is a true theatrical poet, his work and life are filled with a moral rage against injustice. He is a political writer, not in the sense of endorsing a party ideology but in his assault on the abuse of human dignity and the misuse of language by those in power.” In this sense, the interview with Pinter by Michael Billington, the *Guardian* theatre critic and Pinter’s official biographer, was particularly memorable. Introduced by Ján Figel’, European Commissioner for Education and Culture, the meeting was preceded by the conference “Pinter: Passion, Poetry and Politics”. The homage to Pinter was completed by the performance of *The New World Order*, a selection of pieces by Pinter directed by Roger Planchon, and by *Pinter Plays, Poetry & Prose* by the Gate Theatre of Dublin, performed by Charles Dance, Michael Gambon, Jeremy Irons, and Penelope Wilton. Josef Nadj, the winner of the Theatrical Realities Prize, was the subject of the

который вместе со своим коллективом Les Ballets C. de la B. сохранял высокий художественный уровень при создании спектаклей, даже работая с непрофессионалами, людьми с ограниченными возможностями и детьми. Ален Платель представил *lets op Bach* с коллективом из девяти музыкантов и девяти танцоров его группы. Танцовщики Les Ballets C. de la B., приехавшие из различных стран мира, завоевали всеобщее признание, представив поэтическое искреннее высказывание о себе и своей жизни под музыку Баха. Драматическому искусству Геббельса и Плателя были посвящены два симпозиума. Десятая Европейская Театральная Премия проходила в Турине в 2006 году. Ее лауреатом стал Гарольд Пинтер. Премию «Театральная реальность» получили Жозеф Надж и Оскарас Коршуновас. Церемония проходила в Teatro Stabile в Турине и составляла часть специальной культурной программы, организованной в честь Зимних Олимпийских игр. Вручение Европейской Театральной Премии Гарольду Пинтеру не только обозначило одного из величайших ныне живущих авторов, но и указало особо актуальный путь развития театра и общества в целом во многих странах мира. Как утверждалось в комментариях к решению жюри, «хотя Пинтер истинный театральный поэт, его работа и жизнь полны нравственного протеста против несправедливости. Он – политический писатель, не в смысле поддержки партийной идеологии, а в его резкой критике унижения человеческого достоинства и переиначивания языка теми, кто обладает властью». В этом смысле особенно запоминающимся стало интервью, взятое у Пинтера Майклом Билингтоном (театральным критиком *The Guardian* и официальным биографом Пинтера). За конференцией «Пинтер. Страсть. Поэзия. Политика» последовала встреча с драматургом, ведущим которой был Ян Фигель, Европейский Комиссар по вопросам образования и культуры. Мероприятия в честь Пинтера завершились представлением «Нового миропорядка», избранных отрывков его произведений, поставленных Роже Планшоном, и постановкой Gate Theatre из Дублина «Пьесы Пинтера, поэзия и проза» в исполнении Чарльза Дэнса, Майкла Гэмбона, Джереми Айрона и Пенелопы Уилтон. Жозеф Надж, лауреат Премии «Театральная реальность», стал героем встречи «Жозеф Надж, театр в теле и в тени»; за встречей последовало представление «Дуэт», по мотивам работы Ж. Наджа «Утка по-пекински». Оскарас Коршуновас представил две сильные работы: «Изображая жертву» Олега и Владимира Пресняковых и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Лев Додин стал героем встречи, проведенной для презентации

avec un grand succès son spectacle *lets op Bach*, avec un ensemble de neuf musiciens et de neuf danseurs de son collectif. Sur des musiques de Bach, les danseurs du Ballets C. de la B., provenant du monde entier, se racontent et nous racontent leurs vies d'une manière crue et poétique. Deux rencontres ont été consacrées au théâtre de Goebbels et de Platel. Pour la Xe édition en 2006, le Prix Europe pour le Théâtre, décerné à Harold Pinter ainsi qu'à Josef Nadj et Oskaras Koursunovas pour les Réalités Théâtrales, s'est transféré à Turin. Ses activités, qui se sont déroulées dans le Théâtre de la ville, ont été insérées dans un programme spécial pour la culture créé à l'occasion des Jeux Olympiques d'Hiver. La Remise du Prix Europe pour le Théâtre à Harold Pinter n'a pas seulement célébré l'un des plus importants auteurs vivants, mais elle a souhaité indiquer une voie qui redevient importante dans ce moment particulier de la vie théâtrale et civique dans différentes parties du monde. Ainsi que l'indique la motivation du Prix, « bien qu'il soit un vrai poète du théâtre, Pinter est un écrivain politique, pas dans le sens de l'appartenance à l'idéologie d'un parti mais dans son attaque contre la violation de la dignité humaine et le mauvais usage de la langue de la part de ceux qui détiennent le pouvoir ». À ce propos, la rencontre-interview avec Pinter organisée par Michael Billington, critique de The Guardian et biographe officiel du dramaturge, a été inoubliable. La rencontre - introduite par le discours de bienvenue de Ján Figel', Commissaire Européen pour l'Education, la Formation et la Culture - a été précédé par le colloque « Pinter: Passion, Poetry and Politics ». L'hommage à Pinter a été complété par la représentation de *The new world order*, un choix de pièces du dramaturge anglais réunies dans une mise en scène de Roger Planchon et par *Pinter Plays, Poetry & Prose* organisé par le Gate Theatre de Dublin avec la participation les acteurs Charles Dance, Michael Gambon, Jeremy Irons et Penelope Wilton. À Josef Nadj, Prix Réalités Théâtrales, a été consacrée la rencontre « Josef Nadj, un théâtre en chair et en ombre » ; la rencontre a été suivie de *Duo*, une performance de Nadj extraite du *Canard Pékinois*. Oskaras Koursunovas a proposé deux spectacles ayant eu un impact considérable : *Playing the Victim*, un texte des frères Presnyakov, et *Le Maître et Marguerite* de Mikhail Bulgakov. Une rencontre a été consacrée à Lev Dodin, à l'occasion de la présentation du livre bilingue Lev Dodin, « Le creuset d'un théâtre nécessaire/The

da ogni parte del mondo, raccontano loro stessi e le loro vite in modo crudo e poetico, riscuotendo un clamoroso successo di pubblico. Al teatro di Goebbels e Platel sono dedicati due incontri. Per la X edizione, nel 2006, il Premio Europa per il Teatro assegnato ad Harold Pinter, e a Josef Nadj e Oskaras Korsounovas per le Realtà Teatrali, si è trasferito a Torino. Le sue attività, ospitate dal Teatro Stabile di Torino, sono state inserite in un programma speciale per la cultura ideato in occasione delle Olimpiadi invernali. L'assegnazione del Premio Europa per il Teatro ad Harold Pinter non ha solo celebrato uno dei maggiori autori viventi, ha voluto anche indicare una strada che torna ad essere rilevante in questo particolare momento della vita teatrale e civile in diverse parti del mondo. Come è indicato nella motivazione al premio, "per quanto sia un vero e proprio poeta teatrale, Pinter è uno scrittore politico ma non perché sostenitore di una determinata ideologia di partito, quanto per un attacco contro lo sfruttamento della dignità umana e del linguaggio da parte di chi governa". Indimenticabile è stato, a questo proposito, l'incontro-intervista con Pinter curato da Michael Billington, critico di The Guardian e biografo ufficiale del drammaturgo. L'incontro - introdotto dal saluto di Ján Figel', Commissario Europeo all'educazione, formazione e cultura - è stato preceduto dal convegno "Pinter: Passion, Poetry and Politics". L'omaggio a Pinter è stato completato dalla rappresentazione di *The new world order*, una scelta di pièce del drammaturgo inglese riunite dalla regia di Roger Planchon e da *Pinter Plays, Poetry & Prose* a cura del Gate Theatre di Dublino con gli attori Charles Dance, Michael Gambon, Jeremy Irons, Penelope Wilton. A Josef Nadj, Premio Realtà Teatrali, è stato dedicato l'incontro "Josef Nadj, un théâtre en chair et en ombre"; all'incontro è seguito *Duo*, una performance di Nadj tratta da *Canard Pékinois*. Oskaras Korsunovas ha proposto due spettacoli di notevole impatto: *Playing the Victim*, un testo dei fratelli Presnyakov, e *Il Maestro e Margherita* da Michail Bulgakov. Un incontro è stato dedicato a Lev Dodin, in occasione della presentazione del volume bilingue "Lev Dodin, Le creuset d'un théâtre nécessaire/The melting pot of an essential theatre", edito dal Premio Europa che raccoglie gli atti dell'VIII edizione del Premio. La sezione *Ritorni*, dedicata a

meeting “*Josef Nadj, un théâtre en chair et en ombre*”; the meeting was followed by *Duo*, a performance of Nadj’s work taken from *Canard Pékinois*. Oskaras Korsunovas presented two powerful productions: *Playing the Victim* by Oleg and Vladimir Presnyakov, and *Master and Margarita* by Mikhail Bulgakov. Lev Dodin was the subject of the meeting held for the presentation of the bilingual volume *Lev Dodin, Le creuset d'un théâtre nécessaire/The Melting Pot of an Essential Theatre*, published by the Europe Prize, containing the proceedings of the eighth edition of the Prize. The *Returns* section, devoted to Luca Ronconi, included a meeting with the director and performances of the three of the five plays produced in Turin on the occasion of the Winter Olympics: William Shakespeare’s *Troilus and Cressida*, *Il Silenzio dei Comunisti*, by Vittorio Foa, Miriam Mafai and Alfredo Reichlin, and *Biblioetica, dizionario per l’uso*, by Gilberto Corbellini, Pino Donghi and Armando Massarenti. The tenth edition hosted the 22nd Congress and the General Assembly of the International Association of Theatre Critics, held in Italy after a gap of twenty years. The association explored the subject of the role of the critic in the present-day world in a meeting with the title “The End of Criticism?”. In 2006 the Europe Theatre Prize also held some of its initiatives in Poland: in October and November, as part of the Teatralnych Spotkania festival, the city of Warsaw presented a wide programme from the *Returns* section of the Prize. The 11th edition of Europe Theatre Prize was held in Thessaloniki, organized by the National Theatre of Northern Greece with support from the Greek Ministry of Culture. The International Jury had met previously in Turin in 2006, awarding the eleventh Europe Theatre Prize ex-aequo to Robert Lepage and Peter Zadek and the ninth Europe Prize Theatrical Realities to Biljana Srbljanović and Alvis Hermanis. To celebrate Robert Lepage, one of the most interesting and creative directors on the scene today, a conference was held on Lepage’s work involving critics and scholars from various countries. Next came performances of scenes from a number of Lepage’s plays, often acted by the author/director himself, making it possible to appreciate the poetic vision of Lepage’s productions and providing a rare opportunity to gain an overview of his work. A performance of Ibsen’s *Peer Gynt* directed by the other prize-winner Peter

двуязычного издания “*Lev Dodin, Le creuset d’un théâtre nécessaire/The Melting Pot of an Essential Theatre*”, изданного Премией, и документирующего события Восьмой Европейской Театральной Премии. Секция «Возвращения», посвященная Луке Ронкони, включала встречу с режиссером и исполнение трех из пяти пьес, поставленных в Турине по случаю Зимних Олимпийских игр: «Троил и Крессида» У. Шекспира, «Молчание коммунистов» Витторио Фоя, Мириам Мафай и Альфредо Райхлина, а также «Библиотека, общеупотребительный словарь» Жильберто Корбеллини, Пино Донги и Армандо Массаренти. Десятая Европейская Театральная Премия, вновь проходившая в Италии после перерыва в двадцать лет, принимала 22 Конгресс и Генеральную Ассамблею Международной Ассоциации театральных критиков. Ассоциация исследовала роль критика в современном мире на встрече с названием «Конец критики?». В 2006 году Европейская Театральная Премия также предприняла ряд инициатив в Польше: в октябре и ноябре в Варшаве в рамках фестиваля Teatralnych Spotkania festival была представлена широкая программа из секции «Возвращения». Одннадцатая церемония вручения Европейской Театральной Премии проходила в Салониках, и ее организатором выступил Национальный театр Северной Греции при поддержке Министерства культуры Греции. Международное жюри предварительно встретилось в Турине в 2006 году для вручения Одннадцатой Европейской Театральной Премии Роберу Лепажу и Петеру Цадеку и Девятой Европейской премии «Театральная реальность» Биляне Срблjanович и Алвису Херманису. В честь Робера Лепажа, одного из самых интересных режиссеров современной сцены, в рамках мероприятий Премии в Салониках была организована конференция. Ее предметом стали работы Р. Лепажа; сюда собрались критики и ученые из разных стран. После конференции были представлены сцены из числа тех пьес Р. Лепажа, в которых автор/режиссер часто играет сам, что позволило оценить его поэтическое видение Р. Лепажа и дало редкую возможность познакомиться с кратким обзором его творчества. Представленная на мероприятиях Премии постановка другого лауреата Петера Цадека «Пер Гонть» по Г. Ибсену, осуществленная театром «Берлинер ансамбль», позволила судить о театральной манере этого немецкого режиссера, формировавшейся на протяжении всей его карьеры. Мероприятиями в честь сербского драматурга Биляны Срблjanович стали обсуждение и конференция, за которыми последовало чтение ее работ, в заключении был показан спектакль по ее пьесе «Саранча». Алвис Херманис,

melting pot of an essential theatre », publié par le Prix Europe et rassemblant les actes de la VIIe édition du Prix. La section *Retours*, consacrée à Luca Ronconi, a proposé une rencontre avec le metteur en scène et trois des cinq spectacles ronconiens créés à Turin à l'occasion des Jeux Olympiques d'Hiver : *Troilus et Cressida* de William Shakespeare, *Il Silenzio dei Comunisti* de Vittorio Foa, Miriam Mafai et Alfredo Reichlin, *Biblioetica, dizionario per l'uso* de Gilberto Corbellini, Pino Donghi et Armando Massarenti. Par ailleurs, la Xe édition a accueilli le 22e Congrès et l'Assemblée Générale de l'Association Internationale des Critiques de Théâtre, qui s'est réunie à nouveau en Italie après vingt ans. L'association s'est interrogée sur le rôle de la critique aujourd'hui, dans une réunion au thème plutôt radical : « The End of the Criticism ? ». En outre, en 2006 le Prix Europe pour le Théâtre a déplacé une partie de ses activités en Pologne : en effet la ville de Varsovie a accueilli d'octobre à novembre dans le cadre du festival « Teatralnych Spotkania » un vaste programme de la section *Retours* du Prix. La XIe Edition du Prix Europe pour le Théâtre s'est déroulée à Salonique et elle a été financée par le Ministère grec de la Culture qui a confié son organisation au Théâtre National de la Grèce du Nord. Le Jury International, qui s'est réuni en 2006 à Turin, a décerné le Prix Europe pour le Théâtre ex aequo à Robert Lepage et Peter Zadek tandis que le IXe Prix Europe Réalités Théâtrales a été décerné à Biljana Srbljanović et Alvis Hermanis. Au travail théâtral de Robert Lepage, l'un des metteurs en scène les plus intéressants et les plus créatifs d'aujourd'hui, a été consacré un congrès auquel ont participé des critiques et des spécialistes de différents pays. Le congrès a été suivi de la représentation de quelques extraits de ses pièces de théâtre à travers lesquels il a été possible d'apprécier, avec l'auteur et metteur en scène lui-même souvent sur les planches, l'aspect visionnaire et poétique d'un véritable maître du théâtre contemporain. L'approche envers la scène de Peter Zadek, qui a évolué au cours de sa longue carrière, a pu être admirée lors de la représentation du *Peer Gynt* d'Ibsen monté par le metteur en scène allemand avec le Berliner Ensemble. À Biljana Srbljanović ont été consacrés un colloque et une conférence, suivis d'une lecture de ses œuvres et du spectacle *Locusts*. Alvis Hermanis, acteur, auteur et scénographe letton, a proposé deux spectacles qui ont mis en évidence un style de travail sachant aller au-delà de la représentation, en

Luca Ronconi, ha offerto un incontro con il regista e tre dei cinque spettacoli ronconiani creati a Torino in occasione delle Olimpiadi Invernali: *Troilo e Cressida* di William Shakespeare; *Il Silenzio dei Comunisti* di Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin; *Biblioetica, dizionario per l'uso* di Gilberto Corbellini, Pino Donghi e Armando Massarenti. La X edizione ha ospitato, inoltre, il 22e Congresso e l'Assemblea Generale dell'Association Internationale des Critiques de Théâtre, tornata a riunirsi in Italia dopo vent'anni. L'associazione si è interrogata sul ruolo della critica oggi, in un meeting intitolato: "The End of the Criticism?". Inoltre, nel 2006 il Premio Europa per il Teatro ha spostato parte delle sue attività in Polonia: la città di Varsavia ha ospitato infatti, da ottobre a novembre nell'ambito del festival Teatralnych Spotkania un vasto programma della sezione *Ritorni* del Premio. L'XI Edizione del Premio Europa per il Teatro si è svolta a Salonicco, finanziata dal Ministero greco della Cultura, che ne ha affidato l'organizzazione in Grecia al Teatro Nazionale della Grecia del Nord. La Giuria Internazionale, riunitasi nel 2006 a Torino, ha assegnato il Premio Europa per il Teatro ex-aequo a Robert Lepage e Peter Zadek. Il IX Premio Europa Realtà Teatrali è andato a Biljana Srbljanović e Alvis Hermanis. Al lavoro teatrale di Robert Lepage, uno dei registi più interessanti e creativi di oggi, è stato dedicato un convegno, animato da critici e studiosi di diversi paesi. Il convegno è stato seguito dalla rappresentazione di alcuni estratti da sue opere teatrali attraverso i quali è stato possibile apprezzare, con lo stesso autore e regista spesso in scena, la poetica visionarietà di un vero maestro del teatro contemporaneo. L'approccio alla scena di Peter Zadek, maturato nel corso di una lunga carriera, si è potuto ammirare nella rappresentazione del *Peer Gynt* di Ibsen messo in scena dal regista tedesco con il Berliner Ensemble. A Biljana Srbljanović, drammaturga serba, sono stati dedicati un incontro e una conferenza, seguiti da un reading da sue opere e dallo spettacolo *Locusts*. Alvis Hermanis, attore, autore e scenografo lettone, ha proposto due spettacoli che hanno evidenziato uno stile di lavoro che sa andare oltre la rappresentazione, affondando nella nuda condizione esistenziale di "personaggi". I due lavori proposti, esemplari di questa ricerca, entrambi scritti e

Zadek and featuring the Berliner Ensemble, served to stunningly represent this German director's theatrical approach, which has evolved over the course of his long career. Events to honour Biljana Srbljanović, Serbian playwright, included an encounter and conference followed by a reading of her work and concluding with a performance of *Locusts*. Alvis Hermanis, actor, playwright, and stage designer from Latvia, presented two plays that confirmed the intensity of his technique, which propels actors well beyond mere representation into the raw existential condition of the "characters". The two plays exemplifying this line of work, both written and directed by Hermanis, were *Long Life* and *Fathers*. A demonstration of his latest work-in-progress, *The Sound of Silence*, was also held, as well as an encounter and conference on his work. Also featured among the eleventh Prize festival events was a colloquium of the International Association of Theatre Critics entitled "Prizes: Who Needs Them?" Then, as every year, the events concluded with the official award ceremony. The twelfth Europe Theatre Prize was awarded to French director Patrice Chéreau while the tenth Europe Prize Theatrical Realities went to the Swiss-German collective directed by Rimini Protokoll, German dancer/choreographer Sasha Waltz and Polish director Krzysztof Warlikowski. Also as part of Europe Prize Theatrical Realities, the International Jury awarded a Special Mention to Belarusian collective Belarus Free Theatre. As the previous year, the twelfth edition of the Europe Theatre Prize was held in Thessaloniki, organized by the National Theatre of Northern Greece with support from the Greek Ministry of Culture. The homage to Patrice Chéreau featured a symposium on the French director's ceaseless, ever-changing activity as well as two theatrical "readings" by Chéreau of works prepared especially for the Europe Theatre Prize: *La douleur*, from the diary by Marguerite Duras and *Coma*, based on the book by Pierre Guyotat. Events in his honour also included a screening of the film of Chéreau's production of the opera by Janáček, *De la Maison des Morts*. The conference and meeting with Rimini Protokoll, winners of the tenth Europe Prize Theatrical Realities, analysed the work of the three directors: their performance *Mnemopark* tells a story of today's Switzerland; the film *Wahl Kampf Wallenstein*,

актер, драматург и театральный художник из Латвии, представил две пьесы, в которых проявилась особенность его техники, дающей актерам импульс для выхода далеко за рамки актерской игры в суровые условия жизни персонажей. Эту манеру работы иллюстрировали два спектакля, оба по пьесам и в постановке А. Херманиса – «Долгая жизнь» и «Отцы». Также была продемонстрирована последняя, еще не оконченная работа режиссера «Звуки тишины», прошли также встреча и конференция, посвященные его творчеству. Примечательным событием Одиннадцатой Европейской Театральной Премии стал Круглый стол под названием «Премии. Кому они нужны?», в котором приняла участие Международная Ассоциация театральных критиков. Как и каждый год, мероприятия Премии завершились официальной церемонией награждения. Двенадцатая Европейская Театральная Премия была присуждена французскому режиссеру Патрису Шеро, а Десятую Европейскую премию «Театральная реальность» получили швейцарско-немецкий коллектив «Римини Протокол», немецкая балерина и хореограф Саша Вальц и польский режиссер Кшиштоф Варликовский. Также в контексте Европейской премии «Театральная реальность» международное жюри наградило Специальной премией коллектив «Белорусский свободный театр». Как и в предыдущем году, Двенадцатая Европейская Театральная Премия проходила в Салониках, организатором ее был Национальный театр Северной Греции при содействии Министерства культуры Греции. В честь Патриса Шеро был организован симпозиум, посвященный плодотворной и разнообразной деятельности французского режиссера, театральные чтения в исполнении П. Шеро, подготовленные специально для Европейской Театральной Премии: «Скорбь» по дневнику Маргерит Дюрас, а затем, по окончании церемонии награждения, «Кома» по книге Пьера Гийоты. События в его честь также включали показ фильма по опере Леоша Яначека «Из мертвого дома». Конференция и встреча с коллективом «Римини Протокол», лауреатом Десятой Европейской премии «Театральная реальность», позволили провести многосторонний анализ работы трех его режиссеров. Их постановка «Мнемопарк» рассказывает историю современной Швейцарии. В фильме *Wahl Kampf Wallenstein* режиссеров Хельгарда Хауга и Даниэля Ветцеля показана интерпретация шедевра Ф. Шиллера в исполнении группы непрофессиональных актеров. Программа мероприятий включала в себя показ фильма «Сад земных наслаждений» – хореограф Саша Вальц режиссера Бригитты Крамер. Фильм

plongeant dans la condition existentielle nue de « personnage ». Les deux travaux proposés, qui sont représentatifs de cette recherche et sont tous les deux écrits et mis en scène par Hermanis, ont été *Long Life et Fathers*. Par ailleurs, une démonstration a été consacrée au dernier travail en cours de réalisation de l'auteur et metteur en scène letton, *The Sound of Silence*. Une conférence et un colloque ont conclu les travaux dédiés au théâtre de Hermanis. Au cours de la XIe édition du Prix Europe pour le Théâtre s'est également tenu un colloque de l'Association Internationale des Critiques de Théâtre sur le thème : « Prizes, who needs them? ». La manifestation s'est terminée comme d'habitude par la cérémonie officielle de remise des prix. Le XIIe Prix Europe pour le Théâtre a été décerné au metteur en scène français Patrice Chéreau. Quant au Xe Prix Europe Réalités Théâtrales, les lauréats ont été le collectif suisse-allemand de metteurs en scène Rimini Protokoll, la danseuse et chorégraphe allemande Sasha Waltz et le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski. En outre, le Jury International a attribué une mention spéciale dans le cadre du Prix Europe Réalités Théâtrales au collectif artistique biélorusse Belarus Free Theatre. Les travaux de la XIIe édition du Prix Europe pour le Théâtre se sont déroulés pour la deuxième année consécutive à Salonique et ils ont été financés par le Ministère grec de la Culture, qui a confié l'organisation de la manifestation en Grèce au Théâtre National de la Grèce du Nord. L'hommage rendu à Patrice Chéreau comprenait un congrès avec pour thème l'activité protéiforme et incessante du metteur en scène français. Chéreau a présenté deux « lectures » théâtrales créées spécialement pour le Prix Europe pour le Théâtre: *La douleur*, un texte-journal de Marguerite Duras et *Coma* d'après un texte de Pierre Guyotat. Par ailleurs, durant la manifestation a eu lieu la projection du film *De la Maison des Morts*, d'après l'œuvre de Janacek mise en scène par Chéreau. La conférence-colloque avec les Rimini Protokoll, lauréats du Xe Prix Europe Réalités Théâtrales a analysé l'œuvre des trois metteurs en scène : leur spectacle *Mnemopark* raconte la Suisse d'aujourd'hui ; le film *Wahl Kampf Wallenstein*, réalisé par Helgard Haug et Daniel Wetzel se concentre sur l'interprétation que certains acteurs non professionnels donnent de l'œuvre de Friedrich Schiller. Le film *Garden of Earthly Delights – the Choreographer Sasha Waltz* de Brigitte Kramer, consacré à la figure de la danseuse et chorégraphe allemande Sasha Waltz,

diretti da Hermanis, sono stati: *Long Life e Fathers*. Una dimostrazione è stata dedicata, inoltre, all'ultimo lavoro in allestimento dell'autore e regista lettone, *The Sound of Silence*. Una conferenza e un incontro hanno completato i lavori dedicati al teatro di Hermanis. L'XI edizione del PET è stata anche l'occasione per un colloquio dell'Association Internationale des Critiques de Théâtre sul tema: "Prizes, who needs them?". La manifestazione si è conclusa come di consueto con la cerimonia ufficiale di consegna dei premi. Il XII Premio Europa per il Teatro è stato assegnato al regista francese Patrice Chéreau. Per quanto riguarda il X Premio Europa Realtà Teatrali, il collettivo svizzero-tedesco di registi Rimini Protokoll, la danzatrice e coreografa tedesca Sasha Waltz e il regista polacco Krzysztof Warlikowski sono stati gli artisti premiati. La Giuria internazionale ha inoltre assegnato una *Menzione Speciale* nell'ambito del Premio Europa Realtà Teatrali al collettivo artistico bielorusso Belarus Free Theatre. I lavori della XII edizione del Premio Europa per il Teatro si sono svolti per il secondo anno consecutivo a Salonicco e sono stati finanziati dal Ministero greco della Cultura, che ha affidato l'organizzazione della manifestazione in Grecia al Teatro Nazionale della Grecia del Nord. L'omaggio a Patrice Chéreau ha previsto un convegno di studio i cui temi sono stati l'attività proteiforme ed incessante del regista francese. Chéreau ha presentato due "lettture" teatrali create appositamente per il Premio Europa per il Teatro: *La douleur*, un testo-diario di Marguerite Duras, e *Coma* tratto da un testo di Pierre Guyotat. Inoltre durante la manifestazione c'è stata la proiezione del film *De la Maison des Morts*, dall'opera di Janacek messa in scena da Chéreau. La conferenza-incontro con i Rimini Protokoll, vincitori del X Premio Europa Realtà Teatrali ha analizzato l'opera dei tre registi: il loro spettacolo *Mnemopark* è un racconto della Svizzera odierna; il film *Wahl Kampf Wallenstein*, per la regia di Helgard Haug e Daniel Wetzel è incentrato sull'interpretazione che alcuni attori non professionisti danno dell'opera di Friedrich Schiller. È stato presentato anche il film *Garden of Earthly Delights – the Choreographer Sasha Waltz* per la regia di Brigitte Kramer, dedicato alla figura della danzatrice e coreografa tedesca Sasha Waltz. Il regista polacco Warlikowski ha portato in scena *Cleansed*

directed by Helgard Haug and Daniel Wetzel, focuses on the personal interpretation of Schiller's masterpiece by some non-professional actors. Other events included a screening of the film *Garden of Earthly Delights – the choreographer Sasha Waltz* directed by Brigitte Kramer. The film focused on the personality and work of the German dancer and choreographer Sasha Waltz. The Polish director proposed his production of *Cleansed*, by Sarah Kane, which successfully conveyed the deep sense of claustrophobia and hopeless uneasiness of the play. During the meeting with Belarus Free Theatre, the group of White Russian artists talked about the three plays they presented at the Prize. All three works - *Zone of Silence* (created especially for the Europe Theatre Prize), *Generation Jeans and Being Harold Pinter* - denounce any and all limitations on freedom of expression. The *Returns* section featured a staging of Shakespeare's *Hamlet*, a work-in-progress directed by Oskaras Korsunovas, winner of the eighth Europe Prize Theatrical Realities. In the *Greek Perspectives* section of the twelfth Edition of the Europe Theatre Prize, the National Theatre of Northern Greece presented Euripides' *Bacchae*. There was also a presentation of the book *Giorgio Strehler ou la passion théâtrale/Giorgio Strehler or a passion for theatre*, published by Ubulibri and dedicated to Strehler, winner of the third Europe Theatre Prize in 1990. Expanded with additional material, the new book in French and English was published for the tenth anniversary of the death of the great Italian director and founder of Piccolo Teatro in Milan. The thirteenth edition of the Europe Theatre Prize and the eleventh edition of the Europe Prize Theatrical Realities were held in Wroclaw, Poland on the occasion of the celebrations in honour of Grotowski, under the auspices and with the support of the Polish Ministry of Culture and the City and Mayor of Wroclaw. The thirteenth Europe Theatre Prize went to Krystian Lupa, a master of theatre art with a major influence on the contemporary international scene. Events in his honour began with a symposium featuring critics, theatre scholars and collaborators of the Polish director, followed by three performances. The first, *Factory 2*, revolves around Andy Warhol and the characters from his "Silver Factory", who together gave the scene its legendary status. *The Presidents*, based on a novel by Werner Schwab,

посвящен личности и творчеству немецкой балерины и хореографа Саши Вальц. Польский режиссер Кшиштоф Варликовский представил свою постановку «Очищенные» Сары Кейн, в которой он удачно передал присущее пьесе глубокое чувство клаустрофобии, безысходности и тревоги. В ходе встречи с «Белорусским свободным театром» белорусские мастера рассказали о трех пьесах, которые они представили в программе Премии. Все три работы – мировая премьера спектакля «Зона тишины», созданного специально для Европейской Театральной Премии, «Поколение джинс» и «Быть Гарольдом Пинтером» – осуждают всевозможные ограничения на свободу слова. Секция «Возвращения» отметила постановку «Гамлета» Шекспира, текущую работу режиссера Оскараса Коршуноваса, лауреата Восьмой Европейской премии «Театральная реальность». В секции «Греческие перспективы» Национальный театр Северной Греции представил «Вакханки» Еврипода. Также состоялась презентация книги издательства Ubulibri «Джорджо Стрелер, или Страсти по театру», посвященной Д. Стрелеру, лауреату Третьей Европейской Театральной Премии 1990 года. Книга, дополненная новым материалом, на французском и английском языках была опубликована к десятой годовщине со дня смерти великого итальянского режиссера и основателя «Пикколо-театро» в Милане. Тринадцатая Европейская Театральная Премия и Одиннадцатая Европейская премия «Театральная реальность» проходили во Вроцлаве (Польша) по случаю юбилея Ежи Гrotowskого под эгидой и при поддержке Министерства культуры Польши, и Вроцлава, и мэра города Вроцлава. Тринадцатую Европейскую Театральную Премию получил Кристиан Люпа, мэтр театрального искусства, оказавший большое влияние на современный международный театральный процесс. Мероприятия в его честь открылись симпозиумом при участии критиков, исследователей театра и коллег польского режиссера, за которым последовал показ трех спектаклей. Первым стал спектакль «Фабрика-2», посвященный Энди Уорхолу и легендарным моделям его «Серебряной фабрики». В «Президентшах» по мотивам романа Вернера Шваба изображается жизнь трех женщин-работниц, ограниченная религиозностью, унизительной работой и телевидением, которое только и помогает им отвлечься от их мрачного, однообразного существования. Мировая премьера «Персона. Мэрилин», первой части трилогии, вдохновленной Мэрилин Монро, Симоной Вейль и Георгием Гурджиевым, была третьей. Наконец, произошел показ одной из самых известных работ Кристиана Люпы фильм Kalkwerk. Что касается

a été présenté. Le metteur en scène polonais Warlikowski a monté *Cleansed (Purifiés)* de Sarah Kane dont la mise en scène a pleinement rendu le sens profond de claustrophobie et d'inquiétude irréparable transmis par le texte. Le colloque avec le Belarus Free Theatre a donné la possibilité au groupe d'artistes biélorusses de parler des trois pièces présentées à l'occasion du Prix. *Zone of Silence* (spécialement monté pour le Prix Europe pour le Théâtre en avant-première mondiale), *Generation Jeans* et *Being Harold Pinter* dénoncent toute entrave à la liberté d'expression. La section *Retours* a présenté *Hamlet* de Shakespeare, un travail en cours d'Oskaras Korsunovas, VIIIe Prix Europe Réalités Théâtrales. Dans la section *Perspectives grecques*, le Théâtre National de la Grèce du Nord a offert sa contribution à la XIIe édition du Prix Europe pour le Théâtre en proposant *Les Bacchantes* d'Euripide. En outre, la manifestation a été l'occasion de présenter le livre *Giorgio Strehler ou la passion théâtrale/Giorgio Strehler or a passion for theatre*, développé et enrichi de témoignages inédits de la monographie *Giorgio Strehler o la passione teatrale* publiée par Ubulibri et consacrée à Giorgio Strehler, le lauréat du IIIe Prix Europe pour le Théâtre en 1990. Le volume en français et en anglais a été publié à l'occasion du dixième anniversaire de la mort du grand metteur en scène, fondateur du Piccolo Teatro di Milan. Les manifestations de la XIIIe édition du Prix Europe pour le Théâtre et de la XIe édition du Prix Réalités Théâtrales se sont déroulées à Wrocław, en Pologne à l'occasion des commémorations organisées en l'honneur de Grotowski sous les auspices et avec le soutien du Ministère de la Culture polonais et de la Ville et du Maire de Wrocław. La remise du XIIIe Prix Europe pour le Théâtre à Krystian Lupa a récompensé un maître du théâtre d'art, une référence pour la scène internationale contemporaine. L'hommage rendu au lauréat prévoyait un congrès avec les témoignages de critiques, d'experts de théâtre et de collaborateurs du metteur en scène polonais ainsi que trois représentations : *Factory 2*, une production inspirée d'Andy Warhol et des personnages de sa "Silver Factory" qui ont contribué à en créer le mythe. *Les Présidentes*, d'après un roman de Werner Schwab, décrit la vie de trois femmes de milieu populaire, sous l'emprise du bigotisme religieux, d'un travail humiliant et de la télévision comme unique distraction d'une existence toujours semblable. Lupa a également présenté en avant-première mondiale Personne : *Marilyn*,

(*Purificati*) di Sarah Kane la cui messa in scena ha restituito in pieno il senso profondo di claustrofobia ed irreparabile inquietudine trasmessi dal testo. L'incontro con il Belarus Free Theatre, ha dato la possibilità al gruppo di artisti bielorusi di parlare delle tre pièce presentate al Premio: *Zone of Silence* (realizzazione apposta per il Premio Europa per il Teatro in anteprima mondiale), *Generation Jeans e Being Harold Pinter* denunciano qualsiasi impedimento alla libertà d'espressione. La sezione *Ritorni* ha presentato *Hamlet* di Shakespeare, un work-in-progress di Oskaras Korsunovas, VIIIe Premio Europa Realtà Teatrali. Nella sezione *Prospettive Greche*, il Teatro Nazionale della Grecia del Nord ha offerto un contributo alla XII edizione del Premio Europa per il Teatro proponendo *Dalle Baccanti* di Euripide. Inoltre durante la manifestazione c'è stata la presentazione del libro *"Giorgio Strehler ou la passion théâtrale/Giorgio Strehler or a passion for theatre"*, ampliato ed arricchito da testimonianze inedite della monografia *"Giorgio Strehler o la passione teatrale"* edita da Ubulibri e dedicata a Giorgio Strehler, vincitore del III Premio Europa per il Teatro nel 1990. Il volume in francese ed inglese è stato pubblicato in occasione del decennale della morte del grande regista, fondatore del Piccolo Teatro di Milano. Le manifestazioni della XIII edizione del Premio Europa per il Teatro e dell'XI edizione del Premio Europa Realtà Teatrali si sono svolte a Wrocław, in Polonia, in occasione delle celebrazioni organizzate in onore di Grotowski sotto gli auspici ed il sostegno del Ministero della Cultura polacco e della Città e del Sindaco di Wrocław. Il conferimento del XIII Premio Europa per il Teatro a Krystian Lupa ha premiato un maestro del teatro d'arte, un punto di riferimento per la scena internazionale contemporanea. L'omaggio al premiato ha previsto un convegno di studio con le testimonianze di critici, studiosi di teatro e collaboratori del regista polacco e tre rappresentazioni: *Factory 2*, una produzione ispirata ad Andy Warhol ed ai personaggi della sua "Silver Factory" che hanno contribuito a creare il mito. *Le Presidentesse*, da un romanzo di Werner Schwab, descrive la vita di tre donne del ceto popolare succubi del bigottismo religioso, di un lavoro umiliante e della televisione come unico diversivo di un'esistenza sempre uguale a se stessa. Lupa ha anche presentato in anteprima

portrays the life of three working-class women whose lives are defined by religious bigotry, humiliating work and television, the only distraction from their bleak, unchanging existence. The third play was the world premiere of *Persona: Marilyn*, the first part of a trilogy inspired by Marilyn Monroe, Simone Weil and Gurdjieff. Finally, there was a screening of *Kalkwerk*, a film of one of Lupa's most acclaimed productions. As regards the Europe Prize Theatrical Realities, the Jury decided to award the eleventh Europe Prize Theatrical Realities to Guy Cassiers (Belgium), Pippo Delbono (Italy), Rodrigo Garcia (Spain/Argentina), Arpad Schilling (Hungary), Francois Tanguy and the Théâtre du Radeau (France). The five winners of the eleventh Europe Prize Theatrical Realities offered the public a rich and varied programme that included performances of their most representative pieces and of others created especially for the Europe Theatre Prize, symposiums on their work to date and meetings with the press and public to discuss their respective approaches to theatre and future projects. Guy Cassiers staged *Rouge Décanté*, a monologue based on a novel by Jeroen Brouwers, an elegy in which the protagonist recalls his mother with whom he had shared the experience of being interned in a Japanese prison camp during the Second World War. In addition, the installation *Phalanx*, created by Cassiers in collaboration with video artist Kurt d'Haeseler, was open to the public during the day. Inspired by Cassiers' trilogy of plays *Le Tryptique du pouvoir*, the installation deals with the power of politics and the media versus the power/impotence of art. Pippo Delbono staged three productions. *Il tempo degli assassini* is an "on the road", semi-autobiographical voyage revealing the lives of Delbono and Pepe Robledo, who perform on stage together. *Questo buio feroce* is a performance based on the diary of the American writer Harold Broadkey which begins as a reflection on disease, pain and death and ends as a hymn to life. After the meeting dedicated to Delbono, the Italian director presented *Storia di un viaggio teatrale nei luoghi sconosciuti tra rabbia e amore, solitudine ed incontro, costrizione e libertà*, created especially for the Europe Theatre Prize and featuring actress Marisa Berenson, among others. Rodrigo García also presented three pieces. *Accidens. Matar para comer* deals with the last moments of life, trying to represent the agony of animals. In

Европейской премии «Театральная реальность», жюри отметило Ги Кассье (Бельгия), Пиппо Дельбоно (Италия), Родриго Гарсия (Испания–Аргентина), Арпада Шиллинга (Венгрия), Франсуа Танги и Театр дю Радо (Франция). Пять лауреатов Одиннадцатой Европейской премии «Театральная реальность» представили публике богатую и разнообразную программу, которая включала просмотр спектаклей, наилучшим образом представляющих творчество лауреатов и других, специально созданных для Европейской Театральной Премии. Состоялись симпозиумы, посвященные их работе, встречи с публикой и прессой для обсуждения их взглядов на театральное искусство и будущих проектов. Ги Кассье поставил «Тонущий красный», монолог по роману Жерона Броуверса, элегию, в которой главный герой обращается к своей матери, вместе с которой он был интернирован в японский лагерь во время Второй мировой войны. Кроме того, весь день была открыта для публики инсталляция «Фаланга», созданная Ги Кассье в сотрудничестве с видеохудожником Куртом Д'Хаселером. Вдохновленная трилогией пьес Ги Кассье «Триптих власти» инсталляция отражает силу политики и СМИ в противоположность силе и бессилию искусства. Пиппо Дельбоно представил три спектакля. «Время убийц» – это «дорожный очерк», полуавтобиографическое путешествие, жизнеописание Дельбоно и Пепе Робледо, которые выступают на сцене вместе. «Эта дикая тьма» – спектакль по дневнику американского писателя Харольда Бредли, который начинается как рассуждение о болезни, боли и смерти, а заканчивается гимном жизни. После встречи, посвященной Дельбоно, итальянский режиссер представил спектакль «История театрального путешествия в неизвестные места между злостью и любовью, одиночеством и встречей, принуждением и свободой», созданный специально для Европейской Театральной Премии, в котором особо примечательной была работа актрисы Марисы Беренсон. Родриго Гарсия также представил три пьесы. «Несчастные случаи. Убить, чтобы съесть» отражает последние моменты жизни, пытаясь представить агонию животных. В спектакле «Рассыпь мой пепел над Микки» Р. Гарсия использует сцену как средство, побуждающее зрителей осмысливать спорные, но все еще актуальные проблемы. В конце встречи, посвященной его творчеству, аргентинец представил спектакль «Собака» с участием группы молодых польских актеров, специально созданный для Европейской Театральной Премии. Многогранный венгерский режиссер Арпад Шиллинг по завершении встречи представил свою работу «Апология

première partie d'une trilogie inspirée de Marilyn Monroe, Simone Weil et Gurdjieff. Par ailleurs, durant la manifestation s'est déroulée la projection du film *Kalkwerk*, qui a proposé la mise en scène de l'un des plus grands succès de théâtre de Lupa. Quant au Prix Europe Réalités Théâtrales, le Jury a décidé de décerner le Prix Europe Réalités Théâtrales XIe édition à Guy Cassiers (Belgique), Pippo Delbono (Italie), Rodrigo García (Espagne/Argentine), Arpad Schilling (Hongrie), François Tanguy et le Théâtre du Radeau (France). Les cinq lauréats du XIe Prix Europe Réalités Théâtrales ont offert au public un riche programme de leurs spectacles de répertoire les plus représentatifs, de créations spéciales pour le Prix Europe pour le Théâtre, de conférences d'étude sur leur œuvre et de colloques avec la presse et le public au cours desquels les lauréats ont parlé de leur approche envers le théâtre et de leurs projets futurs. Guy Cassiers a monté *Rouge Décanté* d'après un roman de Jeroen Brouwers, un monologue centré sur l'élegie en mémoire de la mère du protagoniste, qui avait partagé avec son fils l'expérience de l'internement dans un camp de prisonniers japonais durant la deuxième guerre mondiale. En outre, durant les journées du Prix il a été possible de visiter l'installation *Phalanx*, issue de la collaboration entre Guy Cassiers et le vidéaste Kurt d'Haeseler : une installation artistique sur le pouvoir de la politique, des médias et le pouvoir/l'impuissance de l'art, inspirée par la trilogie théâtrale de Cassiers *Triptyque du pouvoir*. Pippo Delbono a présenté trois spectacles : *Il tempo degli assassini* est un voyage "on the road" qui raconte de manière semi-autobiographique la vie du metteur en scène italien et de Pepe Robledo, le co-protagoniste sur scène. *Questo buio feroce* est un spectacle tiré du journal de l'écrivain américain Harold Broadkey, qui part de la réflexion sur la maladie, la douleur et la mort pour se transformer en un hymne à la vie. À la fin du colloque qui lui est consacré, Delbono a présenté *Storia di un viaggio teatrale nei luoghi sconosciuti tra rabbia e amore, solitudine ed incontro, costrizione e libertà*, création spéciale pour le Prix Europe pour le Théâtre avec la participation, entre autre, de l'actrice Marisa Berenson. Rodrigo García a monté trois spectacles : *Accidens. Matar para comer* est une pièce qui parle des derniers moments de la vie et qui tente de représenter l'agonie du naturel ; dans *Arrojad mis cenizas sobre Mickey*, García se sert de la scène comme d'un grand récipient afin de faire réfléchir le public sur des thèmes controversés mais extrêmement

mondiale *Persona: Marilyn*, prima parte di una trilogia ispirata a Marilyn Monroe, Simone Weil e Gurdjieff. Inoltre durante la manifestazione si è svolta la proiezione del film *Kalkwerk*, che ha riproposto la messa in scena di uno dei più grandi successi teatrali di Lupa. Per quanto riguarda il Premio Europa Realtà Teatrali, la Giuria ha deciso di conferire il premio a: Guy Cassiers (Belgio); Pippo Delbono (Italia); Rodrigo Garcia (Spagna/Argentina); Arpad Schilling (Ungheria); François Tanguy e il Théâtre du Radeau (Francia). I cinque vincitori dell'XI Premio Europa Realtà Teatrali hanno offerto al pubblico un ricco programma dei loro spettacoli di repertorio più rappresentativi, di creazioni speciali per il Premio Europa per il Teatro, di conferenze di studio sulla loro opera e di incontri con la stampa ed il pubblico durante le quali i premiati hanno parlato del loro approccio al teatro e dei loro progetti futuri. Guy Cassiers ha portato in scena *Rouge Décanté* da un romanzo di Jeroen Brouwers, un monologo incentrato sull'elegia in memoria della madre del protagonista, che aveva condiviso con il figlio l'esperienza dell'internamento in un campo di prigione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, durante le giornate del Premio, è stato possibile visitare l'installazione *Phalanx*, nata dalla collaborazione tra Guy Cassiers ed il video artista Kurt d'Haeseler: un'installazione artistica sul potere della politica, dei media e il potere/impotenza dell'arte, ispirata alla trilogia teatrale di Cassiers *Trittico del potere*. Pippo Delbono ha presentato tre spettacoli: *Il tempo degli assassini* è un viaggio "on the road" che racconta in maniera semi-autobiografica la vita del regista italiano e di Pepe Robledo, co-protagonista in scena; *Questo buio feroce* è uno spettacolo tratto dal diario dello scrittore americano Harold Broadkey, che parte dalla riflessione sulla malattia, il dolore e la morte e si trasforma in un inno alla vita. Alla fine dell'incontro a lui dedicato, Delbono ha presentato *Storia di un viaggio teatrale nei luoghi sconosciuti tra rabbia e amore, solitudine ed incontro, costrizione e libertà*, creazione speciale per il Premio Europa per il Teatro con la partecipazione, tra gli altri, dell'attrice Marisa Berenson. Rodrigo García ha portato in scena tre spettacoli: *Accidens. Matar para comer* è uno spettacolo che parla degli ultimi momenti di vita, e che tenta di rappresentare l'agonia del naturale; in *Arrojad mis*

Arrojad mis cenizas sobre Mickey, García uses the stage as a means to provoke the audience to reflect on controversial yet timely issues. The Argentinian presented a piece created especially for the Europe Theatre Prize, *El Perro*, with the participation of a group of young Polish actors. Árpád Schilling, at the conclusion of his meeting, presented his latest work *Elogio dell'Escapologista*, with live commentary by the versatile Hungarian director. François Tanguy with Théâtre du Radeau presented a classic from their repertoire, *Ricercar*. Within the framework of the events connected with the Prize, a section was devoted to the host country. "An Eye on Poland" featured a number of important activities, including *Apocalypsis cum Figuris*, a photography exhibition on Grotowski by Maurizio Buscarino, a colloquium entitled "Acting Before and After Grotowski" (in collaboration with the International Association of Theatre Critics) and the presentation of a book of photographs documenting Krystian Lupa's work, Lupa/Teatr. Still other events included a marionette performance entitled Mozart Writes Letters, Lincz by Yukio Mishima and the presentation of the book *Theatre and Humanism in a World of Violence*, by Ian Herbert and Kalina Stefanova containing the proceedings of the 24th World Congress of the International Association of Theatre Critics. As usual, the Prize events ended with the official award ceremony, which on this occasion was broadcast, live on Polish television. The 14th edition of the Europe Theatre Prize was held in 2011 in St Petersburg, Russia, thanks to the support and patronage of the Russian Government, with the Culture Ministry of the Russian Federation and the St Petersburg City Government, the Baltic International Festival Centre Fund and the Baltic House Theatre. The International Jury awarded the 14th ETP to Peter Stein, the German author, director and actor, whose work has deeply influenced European theatrical culture and innovation. The tribute to Peter Stein consisted of two productions: *The Broken Jug*, by Heinrich von Kleist, directed by Peter Stein and performed by Klaus Maria von Brandauer and the Berliner Ensemble; and *Faust Fantasia* based on J.W. Goethe, directed and performed by Peter Stein in collaboration with the composer Arturo Annecchino, followed by the prizegiving ceremony at the Alexandrinsky Theatre. Events devoted to Peter Stein included, as usual, a

эскаписта», комментируя ее по ходу действия. Франсуа Танги с Театром до Радо представил классический спектакль из своего репертуара – *Ricercar*. В рамках мероприятий, связанных с Премией, одна из секций была посвящена принимающей стране. «Взгляд на Польшу» включал несколько важных мероприятий, в том числе выставку Мауритио Бускарини, посвященную известной лаборатории Готовского *Apocalypsis cum Figuris*, коллоквиум «Актерское искусство до и после Готовского» (в сотрудничестве с Международной Ассоциацией театральных критиков) и презентацию книги фотографий, иллюстрирующих работу Кристиана Люпы, «Люпа/Театр». В рамках Премии прошли и другие мероприятия такие, как спектакль с марионетками «Моцарт пишет письма» и «Линч» по произведениям Юкио Мисимы. В финале прошла презентация книги «Театр и гуманизм в мире насилия» Яна Херберта и Калины Стефановой, содержащей материалы XXIV Всемирного Конгресса Международной Ассоциации театральных критиков. Как обычно, мероприятия Премии завершились официальной церемонией награждения, которая на этот раз транслировалась в прямом эфирепольского телевидения. Четырнадцатая Европейская Театральная Премия проходила в 2011 году в Санкт-Петербурге (Россия) благодаря поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга. Мероприятия были проведены Фондом «Балтийский международный фестивальный центр» и Театром-фестивалем «Балтийский дом». Международное жюри присудило Четырнадцатую Европейскую Театральную Премию Петеру Штайну, немецкому автору, режиссеру и актеру, творчество которого оказало глубокое влияние на европейскую театральную культуру и инновации в искусстве. Чествование Петера Штайна включало в себя представление двух его спектаклей: «Разбитый кувшин» Генриха фон Клейста театра «Берлинер ансамбль» с участием Клауса Марии фон Брандауэра и «Фантазия о Фаусте» на основе поэмы И.В. Гёте в постановке и исполнении Петера Штайна в сотрудничестве с композитором Артуро Аннекинно. Церемония награждения прошла в Александринском театре. Мероприятия, посвященные Петеру Штайну, также включали в себя конференцию о его творчестве. Специальную премию получил Юрий Любимов. Присвоение Премии отметило бесспорный вклад и решающую роль, которую он и Театр на Таганке сыграли в трудное время перестройки, переходного периода от Советского Союза к современной России. Любимов представил спектакль «Мед» Тонино Гуэрра Театра на Таганке.

actuels ; à la fin du colloque qui lui était consacré, García a présenté *El Perro*, une création spéciale pour le Prix Europe pour le Théâtre avec la participation d'un groupe de jeunes acteurs polonais. Árpád Schilling a présenté et commenté pour le public sa dernière création, *Éloge de l'Escapologiste*. François Tanguy avec le Théâtre du Radeau a présenté *Ricercar*, un spectacle historique de son répertoire. Dans le cadre des manifestations du prix une section a été consacrée au pays d'accueil- *Regard sur la Pologne*- qui a accueilli d'importantes contributions telles que l'exposition de photos de Maurizio Buscarino sur Grotowski, *Apocalypse cum Figuris*, le colloque *Jouer avant et après Grotowski* (en collaboration avec l'Association Internationale des Critiques de Théâtre) et la présentation du livre de photos consacré à Krystian Lupa, *Lupa/Teatr*, sans oublier *Mozart Writes Letters*, un spectacle de marionnettes, *Lincz* d'après Yukio Mishima et le livre *Theatre and humanism in a world of violence* de Ian Herbert et Kalina Stefanova, qui réunit les actes du XXIVe Congrès mondial de l'AICT. La manifestation s'est terminée comme d'habitude par la cérémonie officielle de remise des prix, qui pour l'occasion a été retransmise en direct par la télévision polonaise. La XIVe édition du Prix Europe pour le Théâtre s'est déroulée en 2011 à Saint-Pétersbourg, en Russie, grâce au soutien et au patronage du Gouvernement Russe avec le Ministère de la Culture de la Fédération Russe et le Gouvernement de la Ville de Saint-Pétersbourg, le « Fund Baltic International Festival Center » et le Baltic House Theatre. Le Jury International a décerné le XIVe PET à Peter Stein, auteur, metteur en scène et acteur allemand, dont l'œuvre a profondément influencé la culture théâtrale et les innovations du théâtre européen contemporain. L'hommage rendu à Peter Stein comprenait deux spectacles: *La Cruche cassée* de Heinrich von Kleist dirigée par Peter Stein et interprétée par Stein avec Klaus Maria Brandauer et le Berliner Ensemble; *Faust Fantasia* de J.W. Goethe dirigé et interprété par Peter Stein en collaboration avec le compositeur Arturo Annecchino, suivi de la cérémonie de remise des prix au théâtre Alexandrinsky. Les événements réservés à Peter Stein ont inclus, comme le veut l'usage, une conférence entièrement dédiée à son œuvre et à sa personnalité artistique. Yuri Lyubimov a en revanche reçu un *Prix Spécial* pour sa stature artistique indiscutable et le rôle déterminant joué avec le Théâtre Taganka lors de la phase délicate de la

cenizas sobre Mickey, García usa il palcoscenico come un grande recipiente al fine di far riflettere il pubblico su temi controversi ma di grande attualità: alla fine del meeting a lui dedicato, García ha presentato *El Perro*, creazione speciale per il Premio Europa per il Teatro con la partecipazione di un gruppo di giovani attori polacchi. Árpád Schilling ha presentato e commentato al pubblico *Elogio dell'Escapologista*, la sua ultima creazione. François Tanguy con il Théâtre du Radeau ha presentato *Ricercar*, uno spettacolo storico del suo repertorio. All'interno delle manifestazioni del Premio è stata dedicata una sezione al Paese ospite, *Sguardo sulla Polonia*, che ha accolto alcuni importanti contributi quali: la mostra fotografica di Maurizio Buscarino su Grotowski, "Apocalypse cum Figuris", il Colloquium "Recitare prima e dopo Grotowski" (in collaborazione con l'Association Internationale des Critiques de Théâtre) e la presentazione del libro fotografico su Krystian Lupa, "Lupa/Teatr". Sono stati presentati *Mozart Writes Letters*, una performance di marionette, *Lincz* da Yukio Mishima, e il libro "Theatre and humanism in a world of violence" di Ian Herbert e Kalina Stefanova, che raccoglie gli atti del XXIV Congresso mondiale dell'AICT. La manifestazione si è conclusa come di consueto con la cerimonia ufficiale di consegna dei premi, per l'occasione trasmessa in diretta dalla televisione polacca. La XIV edizione del Premio Europa per il Teatro si è tenuta nel 2011 a San Pietroburgo, in Russia, grazie al supporto e al patrocinio del Governo Russo con il Ministero della Cultura della Federazione Russa ed il Governo della Città di San Pietroburgo, il "Fund Baltic International Festival Center" ed il Baltic House Theatre. La Giuria Internazionale ha conferito il XIV PET a Peter Stein, autore, regista e attore tedesco, la cui opera ha influenzato profondamente la cultura teatrale e le innovazioni del teatro europeo contemporaneo. L'omaggio a Peter Stein ha incluso l'esecuzione di due spettacoli: *La brocca rotta* di Heinrich von Kleist, diretta da Peter Stein ed interpretata da Stein con Klaus Maria Brandauer ed il Berliner Ensemble; *Faust Fantasia* da J.W. Goethe, diretto ed interpretato da Peter Stein in collaborazione con il compositore Arturo Annecchino, seguito alla cerimonia di premiazione al Teatro Alexandrinsky. Gli eventi riservati a Peter Stein hanno incluso, come

conference on his work and artistic personality. In addition, Yuri Lyubimov received a *Special Prize* celebrating his unquestionable artistic stature and the decisive role he played with the Taganka Theatre during the delicate time of *perestroika*, which marked the transition of the Soviet Union into today's Russia. Lyubimov presented *Honey* by Tonino Guerra, accompanied by the Taganka Theatre company. A conference dedicated to his work rounded off the events in his honour. The 12th Europe Prize Theatrical Realities was awarded to the following artists: Viliam Dočolomanský (Slovakia/Czech Republic), Katie Mitchell (United Kingdom), Andrei Moguchi (Russia), Kristian Smeds (Finland), Teatro Meridional (Portugal), and Vesturport Theatre (Iceland). Viliam Dočolomanský directed two performances: *The Theatre*, one of his most important works, an example of *tanztheater* in which music and corporal plasticity express the struggle of minorities for emancipation from a dominant culture; and a set of extracts from *The Journey*, which gave an idea of the company's methods of actor training. Also presented was the first international showing of parts of his latest work in progress, *Girlfriends/Amigas*. Andrei Moguchi staged *Happiness*, an adaptation of Maeterlinck's *The Blue Bird*, with the theme of love as a means of giving. Kristian Smeds presented *Mr. Vertigo* by Paul Auster in its international premiere. A visionary production which gave new meaning to the scenic space and the relationship between actors and audience. Teatro Meridional brought three works directed by Miguel Seabra: *Contos en viagem/Cabo verde*, a piece built round a number of texts that speak of the universality of emotions, and two world first performances, *Specialists* and *1974*. Vestuport Theatre's two productions were directed by Gísli Örn Garðarsson: Franz Kafka's *Metamorphosis* and a version of Goethe's *Faust*, a reinterpretation of the famous tragedy through the iconoclastic irony of a diabolical *glamrock* version set on different visual levels. In the section *Returns*, Lev Dodin, winner of the 8th Europe Theatre Prize, presented his latest work, Chekhov's *Three Sisters*. His powerful new version could be seen as essential for a more profound understanding of the extraordinary Russian playwright. The section *Russian Accent/St. Petersburg Theatres Programme*, chosen by the Baltic House Theatre, saw Daniel Stein, translator by

Мероприятия в его честь завершились конференцией, посвященной его творчеству. Двенадцатая Европейская премия «Театральная реальность» была присуждена следующим деятелям театра: Вильяму Дочоломанскому (Словакия /Чешская Республика), Кэти Митчелл (Великобритания), Андрею Могучему (Россия), Кристиану Смедсу(Финляндия), Teatro Meridional (Португалия) и Vesturport Theatre (Исландия). Вильям Дочоломанский представил два спектакля, «Театр», одну из своих важнейших работ, пример театра танца, в котором музыка и язык тела выражают борьбу меньшинств за освобождение от доминантной культуры. Также были показаны несколько отрывков из спектакля «Путешествие», которые представили методы актерской подготовки в труппе. Состоялся премьерный показ отрывков из его новой работы, *Girlfriends/Amigas*. Андрей Могучий представил спектакль «Счастье» по мотивам пьесы «Синяя птица» Мориса Метерлинка, в котором рассказал историю о любви как самопожертвовании. Кристиан Смедс представил мировую премьеру «Мистер Вертиго» по произведению Пола Остера. Спектакль можно оценить как фантастическую постановку, которая придала новый смысл сценическому пространству и отношениям между актерами и зрителями. Teatro Meridional привез три работы в постановке Мигела Сеабры: *Contos en viagem/Cabo verde*, произведение, построенное вокруг нескольких текстов, которые говорят об универсальности эмоций, и две мировые премьеры «Специалисты» и «1974». Vesturport Theatre представил два спектакля в постановке Гисли Орн Гардарссон: «Метаморфозы» Франца Кафки и версию «Фауста» И.В. Гёте, новую интерпретацию знаменитой трагедии в жанре дьявольской версии глэм-рока. В программе «Возвращения» Лев Додин, лауреат Восьмой Европейской Театральной Премии, представил свою работу «Три сестры» А.П. Чехова. Новая версия известной пьесы сделала возможным более глубокое понимание выдающегося русского драматурга. В секции «Российский акцент / Программа театров Санкт-Петербурга», отобранной «Балтийским домом», были представлены спектакли: «Москва—Петушки» по поэме Венедикта Ерофеева в постановке Андрея Жолдака Театра-фестиваля «Балтийский дом» и «Даниэль Штайн, переводчик» по роману Людмилы Улицкой в постановке Анджея Бубена Театра на Васильевском. Заключительной частью этой программы стала постановка Валерия Фокина «Ваш Гоголь». Мероприятия Премии завершились, как обычно, официальной церемонией награждения – ярким и зреющим представлением в

perestroïka, qui a marqué le passage de l'Union Soviétique à l'actuelle Russie. Lyubimov a mis en scène *Le Miel* de Tonino Guerra, aux côtés de la compagnie du Théâtre Taganka. Une conférence en son honneur a conclu les événements dédiés à Lyubimov. Le XIIe Prix Europe Réalités Théâtrales a été décerné aux artistes suivants: Viliam Dočolomanský (Slovaquie/République Tchèque), Katie Mitchell (Royaume-Uni), Andrei Moguchi (Russie), Kristian Smeds (Finlande), Teatro Meridional (Portugal) et Vesturport Theatre (Islande). Viliam Dočolomanský a mis en scène deux spectacles: *The Theatre*, l'une de ses œuvres les plus importantes, un exemple de *tanztheater* où la musique et la plasticité corporelle deviennent toutes deux un instrument d'émancipation des minorités par rapport à la culture dominante; *The Journey*, un ensemble d'extraits de sa production capable de donner une idée de la méthode de formation des acteurs adoptée par la compagnie. L'œuvre comprenait également l'avant-première internationale de plusieurs parties du dernier travail du metteur en scène, *Girlfriends/Amigas*. Andrei Moguchi a monté *Happiness*, une adaptation de l'*Oiseau bleu* de Maeterlinck portant sur le thème de l'amour conçu comme capacité de donner. Kristian Smeds a présenté *Mr. Vertigo* de Paul Auster en avant-première mondiale: un spectacle visionnaire qui a réinventé le concept d'espace scénique et celui de la relation entre les acteurs et le public. Teatro Meridional a en revanche proposé trois œuvres dirigées par Miguel Seabra: *Contos en viagem/Cabo verde*, un spectacle articulé sur plusieurs textes se faisant le porte-parole de l'universalité des émotions, et deux avant-premières mondiales, *Specialists* et *1974*. Vesturport Theatre a présenté deux œuvres dirigées par Gísli Órn Garðarsson: *La métamorphose* de Franz Kafka et *Faust* d'après Goethe, une réinterprétation de la célèbre tragédie à travers l'ironie désacralisante d'une version diabolique dans un esprit *glamrock* articulée sur différents plans visuels, en avant-première mondiale. Lev Dodin, lauréat du VIIIe Prix Europe pour le Théâtre, a présenté son dernier travail, *Les Trois Sœurs* de Tchekhov, pour la section *Retours*. Sa réinterprétation intense pourrait s'avérer essentielle pour une compréhension plus approfondie de l'extraordinaire auteur russe. Dans la section *Russian Accent/ST. Petersburg Theatres Programme*, choisie par le Baltic House Theatre, a été mis en scène *Daniel Stein, translator* de Lyudmila Ulitskaya, dirigé par Andrzej Bubien. Le *Moscow-Petushki* de Venedict Erofeev,

consuetudine, un convegno interamente dedicato alla sua opera e alla sua personalità artistica. Yuri Lyubimov ha invece ricevuto un *Premio Speciale* per la sua indiscussa statura artistica e per il ruolo determinante svolto insieme al Teatro Taganka nella delicata fase della perestrojka, che ha segnato il passaggio dall'Unione Sovietica all'attuale Russia. Lyubimov ha portato in scena *Il Miele* di Tonino Guerra, al fianco della compagnia del Teatro Taganka. Una conferenza in suo onore ha concluso gli eventi dedicati a Lyubimov. Il XII Premio Europa Realtà Teatrali è stato attribuito ai seguenti artisti: Viliam Dočolomanský, (Slovacchia/Repubblica Ceca), Katie Mitchell, (Regno Unito), Andrej Moguchij, (Russia), Kristian Smeds (Finlandia), Teatro Meridional (Portogallo) e Vesturport Theatre (Islanda). Viliam Dočolomanský ha portato in scena due spettacoli: *The Theatre*, una delle sue opere più importanti, un esempio di *tanztheater* in cui musica e plasticità corporea diventano entrambe strumento di emancipazione delle minoranze dalla cultura dominante; *The Journey*, un insieme di estratti dalla sua produzione capace di dare un'idea del metodo di formazione degli attori adottato dalla compagnia. L'opera ha incluso anche l'anteprima internazionale di alcune parti dell'ultimo lavoro del regista, *Girlfriends/Amigas*. Andrej Moguchij ha portato in scena *Happiness*, un adattamento dell'*Uccellino Azzurro* di Maeterlinck incentrato sul tema dell'amore inteso come capacità di donare. Kristian Smeds ha presentato *Mr. Vertigo* di Paul Auster in anteprima mondiale: una performance visionaria che ha reinventato il concetto di spazio scenico così come quello del rapporto tra attori e pubblico. Teatro Meridional ha invece portato tre opere dirette da Miguel Seabra: *Contos en viagem/Cabo verde*, uno spettacolo articolato su vari testi portavoce dell'universalità delle emozioni; e due anteprime mondiali, *Specialists* e *1974*. Vesturport Theatre ha presentato due opere dirette da Gísli Órn Garðarsson: *La metamorfosi* di Franz Kafka e *Faust* da Goethe, reinterpretazione della ben nota tragedia attraverso l'ironia dissacrante di una diabolica versione in chiave *glamrock* articolata su diversi piani visivi. Lev Dodin, vincitore dell'VIII Premio Europa per il Teatro, ha presentato il suo ultimo lavoro, *Tre sorelle* di A. Chekov, per la sezione *Ritorni*. La sua è stata una reinterpretazione intensa che potrebbe risultare essenziale per una comprensione più profonda dello straordinario autore russo. Nella sezione *Russian Accent/ST. Petersburg Theatres*

Lyudmila Ulitskaya, directed by Andrzej Bubien. and Venedict Erofeev's *Moscow-Petushki*, directed by Andrey Zholdak. This section's final piece was Valeri Fokin's production of *Your Gogol*. The Prize events concluded, as is customary, with the official prize-giving ceremony, a spectacular presentation directed by Andrei Moguchi, preceded by Peter Stein's production. In 2016 the 15th Europe Theatre Prize was presented in 2016 in Craiova, Romania, following the prestigious International Shakespeare Festival, which reached its tenth edition. This edition of the Prize was organised under the patronage of the City of Craiova, which wanted to unite the two events, in co-operation with the Shakespeare Foundation and the city's National Theatre 'Marin Sorescu', to which can be added the contribution of the Romanian Cultural Institute. The 15th Europe Theatre Prize was awarded to Mats Ek, the world renowned Swedish choreographer and director who has been able to combine theatre and dance in a most personal and original manner. Taking his inspiration from Martha Graham, Pina Bausch and Kurt Joos, Ek has staged several re-workings of classic nineteenth century ballets, mixing them with elements of modern dance and also everyday life, since it is important for him to make his references to the society and the age in which he is living. The 13th Europe Prize for Theatrical Realities was awarded to the following artists: the Hungarian Viktor Bodó, the German Andreas Kriegenburg, the Spanish Juan Mayorga, the National Theatre of Scotland and Joël Pommerat from France. A Special Prize was awarded to the Romanian theatre and opera director Silviu Purcarete. These are the performances that the winning artists presented: *Last Dream on Earth* from the National Theatre of Scotland, a very topical piece on the theme of migration. *Reykjavík* by Juan Mayorga is a comedy on the Cold War, Communism, Capitalism, the game of chess and the playing of theatre, and men who live 'the life of others'. Mayorga also showed two scenes taken from his play *The Yugoslavs*. Andreas Kriegenburg staged a version of *Nathan der Weise* by G. E. Lessing: Kriegenburg tells the story with five actors, who change roles frequently, and a wooden structure on stage, which through simple movements changes the scenic space. During the first day, in an ideal link to the International Shakespeare Festival,

постановке Андрея Могучего, за которым последовал показ спектакля Петера Штайна «Фауст». В 2016 году Пятнадцатая Европейская Театральная Премия проходила в Крайове (Румыния) после престижного Международного шекспировского фестиваля, который проводился в десятый раз. Мероприятия Премии были организованы под патронажем города Крайова. Два мероприятия – Премия и фестиваль – были объединены и проведены в сотрудничестве с Национальным театром города (National Theatre Marin Sorescu) при поддержке Румынского института культуры. Пятнадцатая Европейская Театральная Премия была присуждена Матсу Эку, всемирно известному шведскому хореографу и режиссеру, которому удалось оригинально объединить театральное и танцевальное искусство. Черная вдохновение у Марты Грэма, Пины Бауш и Курта Йосса, Матс Эк поставил несколько переработок классических балетов девятнадцатого века, сочетая их с элементами современного танца, так как для него важно обращаться к обществу и к веку, в котором он живет. Тринадцатая Европейская премия «Театральная реальность» была присуждена: режиссеру Виктору Бодо (Венгрия), режиссеру Андреасу Кригенбургу (Германия), драматургу Хуану Майорга (Испания), Национальному театру Шотландии и режиссеру Жюлю Помра из Франции. Специальная Премия была присуждена румынскому режиссеру оперного и драматического театра Сильвию Пуркарете. Лауреаты представили спектакли: «Последняя мечта о Земле» Национального театра Шотландии, очень актуальное произведение на тему миграции, «Реквиам» Хуана Майорга – комедия о холодной войне, коммунизме, капитализме, игре в шахматы, о театре и людях, которые живут «жизнью других». Х. Майорга также представил две сцены из своей пьесы «Югославы». Режиссер Андреас Кригенбург показал свою версию «Наташа Мудрого» Г.Э. Лессинга, где рассказал историю с пятью актерами, которые часто меняются ролями и используют деревянную конструкцию на сцене, которая двигается и изменяет сценическое пространство. В первый день совместно с Международным шекспировским фестивалем Премия предложила две постановки в рамках программы «Возвращения», вдохновленные Шекспиром: «Юлий Цезарь. Фрагменты» Ромео Кастиллучи и «Ричард III» Томаса Остермайера. Костюмы, мощная музыка в стиле техно (с живым исполнением музыкантами), видеоклипы, использование большого набора технических средств создали потрясающий эффект. Эмоциональное воздействие постановки на зрителей, визуальное совершенство работы и умное использование для

dirigé par Andrey Zholdak, a également été accueilli. Pour finir, cette section a inclus la mise en scène de *Your Gogol* par Valerij Fokin. Les événements du Prix ont été conclus comme de coutume par la cérémonie officielle de remise des prix au célèbre théâtre Alexandrinsky, avec un spectacle de Peter Stein et une production théâtrale d'Andrei Moguchi. Le XVe Prix Europe pour le Théâtre s'est déroulé à Craiova, en Roumanie, dans la continuité du prestigieux International Shakespeare Festival, arrivé à sa dixième édition. Cette édition du Prix a été organisée sous le patronage de la ville de Craiova, qui a voulu réunir les deux événements, en coopération avec la Fondation Shakespeare et avec le Théâtre National « Marin Sorescu » auxquels est venue s'ajouter la contribution de l'Istitut Roumain de Culture. Le XVe Prix Europe pour le Théâtre a été décerné à Mats Ek, chorégraphe et metteur en scène suédois de renommée mondiale, qui a su marier théâtre et danse dans une expression personnelle et extrêmement originale. S'inspirant de Martha Graham, Pina Bausch et Kurt Joos, Ek met en scène avec beaucoup de succès plusieurs réécritures de ballets classiques du XIXe siècle, en les contaminant avec des éléments de danse moderne mais aussi avec des faits quotidiens, car pour lui il est important de se référer à la société et à l'époque où il vit. Pour le XIIIe Prix Europe Réalités Théâtrales les artistes choisis ont été le Hongrois Viktor Bodó, l'Allemand Andreas Kriegenburg, l'Espagnol Juan Mayorga, le National Theatre of Scotland et le français Joël Pommerat. Le Prix Spécial a été décerné au mettre en scène roumain de théâtre et d'opéra Silviu Purcărete. Les spectacles présentés par les artistes récompensés ont été: *Last Dream on Earth* du National Theatre of Scotland, une pièce extrêmement actuelle sur le thème des migrants. *Reykjavík* de Juan Mayorga est une comédie sur la guerre froide, le communisme, le capitalisme, le jeu des échecs, le jeu théâtral et les hommes qui vivent « la vie des autres ». L'artiste a également présenté deux scènes tirées de *The Yugoslavs*. Andreas Kriegenburg a mis en scène *Nathan le Sage* d'après Nathan der Weise de G. E. Lessing : Kriegenburg narre l'histoire avec cinq acteurs qui changent plusieurs fois de rôle et une machine de scène formée d'une paroi mobile en bois, qui transforme l'espace scénique grâce à de simples déplacements. Au cours de la première journée, en se liant idéalement à l'International Shakespeare Festival, le Prix a proposé, dans la section « retours », deux spectacles

Programme, scelta dal Baltic House Theatre, è stato messo in scena *Daniel Stein, translator* di Lyudmila Ulitskaya, diretto da Andrzej Bubien. Ad essere ospitato anche *Moscow-Petushki* di Venedict Erofeev, diretto da Andrey Zholdak. Questa sezione ha annoverato infine la messa in scena di *Your Gogol* per la regia di Valerij Fokin. Gli eventi del Premio si sono chiusi come di consueto con la cerimonia di premiazione ufficiale al celebre Teatro Alexandrinsky, con uno spettacolo di Peter Stein ed una spettacolare rappresentazione diretta da Andreij Moguchij. Nel 2016, il XV Premio Europa per il Teatro si è svolto a Craiova, in Romania, in continuità con il prestigioso International Shakespeare Festival, giunto alla decima edizione. Questa edizione del Premio è stata patrocinata dalla Città di Craiova, che ha voluto riunire i due eventi, ed organizzata in cooperazione con la Fondazione Shakespeare e con il Teatro Nazionale 'Marin Sorescu' ai quali si è aggiunto il contributo dell'Istituto Rumeno di Cultura. Il XV premio Europa per il Teatro è stato assegnato a Mats Ek, coreografo e regista svedese di fama mondiale, che ha saputo combinare teatro e danza in una sua personale ed originalissima espressione. Ispirato da Martha Graham, Pina Bausch, Kurt Joos, Ek mette in scena con grande successo alcune riscrittture di classici del balletto ottocentesco contaminandole con elementi di danza moderna ma anche con fatti quotidiani, perché per lui è importante il riferimento alla società e all'epoca in cui vive. Per il XIII Premio Europa Realtà Teatrali sono stati premiati: l'ungherese Viktor Bodó, il tedesco Andreas Kriegenburg, lo spagnolo Juan Mayorga, il National Theatre of Scotland e il francese Joël Pommerat. Il Premio Speciale è stato assegnato al regista di teatro e d'opera rumeno Silviu Purcărete. Questi gli spettacoli presentati dagli artisti premiati: *Last Dream on Earth* del National Theatre of Scotland, una pièce di grande attualità sul tema dei migranti; *Reykjavík* di Juan Mayorga è una commedia sulla guerra fredda, il comunismo, il capitalismo, il gioco degli scacchi, il gioco teatrale e gli uomini che vivono "la vita degli altri". L'artista ha presentato anche due scene tratte da *The Yugoslavs*. Andreas Kriegenburg ha messo in scena *Nathan il Saggio* da *Nathan der Weise* di G. E. Lessing: Kriegenburg racconta la vicenda con cinque attori che cambiano più volte ruolo ed una macchina scenica costituita da una parete mobile in legno che con semplici spostamenti trasforma lo spazio scenico. Durante la prima giornata, legandosi idealmente all'International

the Prize offered two productions under its section *Returns*, inspired by the Bard: *Giulio Cesare, pezzi staccati* by Romeo Castellucci and Thomas Ostermeier's *Richard III*. Costumes, powerful techno music (involving live percussion), video clips and the use of a staggering set of technical resources produced an effect which was truly contemporary, now static, now athletically pop, yet capable of transmitting the 'Elizabethan' nature of the work. Its emotional impact on the public, the formal perfection of the work and the clever use of the entrance hall of Craiova University as an ideal playing space for this 'operation' created a unique atmosphere and a unique theatrical moment. The prize giving ceremony, transmitted live on national television, ended the Prize's four packed days, concluding with the presentation of the 15th Europe Theatre Prize to Mats Ek who presented *Axe*, with Ana Laguna and Yvan Auzely, two legends of contemporary dance. *Axe* is Mats Ek's farewell to choreography, offering us a veritable masterwork reflecting a constant theme of his choreography: the deep relationship between man and woman. In 2017, The Europe Theatre Prize returned for its 16th edition to Italy, to Rome, as both an ideal conclusion to the sixtieth anniversary of the Treaties of Rome and the opening event of the European Year of Cultural Heritage, 2018. These celebrations coincided with the thirtieth anniversary of the Prize itself, the first cultural initiative launched by the European Community in the field of theatre. The 16th Prize was given to two emblematic figures of the international stage: Isabelle Huppert and Jeremy Irons, artists capable of transferring the theatrical dimension to that of cinema and vice versa so that the Prize went once again to actors, after Michel Piccoli's 2001 award of the 9th Prize. The two artists shared the boards in a specially devised performance of Harold Pinter's *Ashes to Ashes*. They also read extracts from the correspondence of Albert Camus and Maria Casarès. Other prizes awarded were a *Special Prize* to Wole Soyinka, author, playwright and poet, winner of the Nobel Prize for Literature in 1986, whose writings have created an ideal bridge between Europe and Africa, and a *Special Mention* recognising the work and commitment of Fadhel Jaibi, leading figure in the Tunisian theatre, who maintained his lucid and critical spirit during the period of ferment, confrontation, dreams and

«действа» пространства вестибюля Университета Крайовы в качестве идеального игрового создали уникальную атмосферу и уникальный театральный момент. Церемония награждения, которая транслировалась в прямом эфире по национальному телевидению, завершила четыре насыщенных дня Премии. По окончании церемонии Матс Эк представил спектакль «Топор» с участием легенд современного танца Аны Лагуны и Ивана Аузели. Данная постановка – это прощание Матса Эка с хореографией, истинный шедевр, отражающий постоянную тему его творчества: глубокие отношения между мужчинами и женщинами. В 2017 году Шестнадцатая Европейская Театральная Премия вернулась в Италию, в Рим, в качестве идеального завершения празднования шестнадцатой годовщины Римского договора и начала Европейского года культурного наследия–2018. Эти события совпали с тридцатой годовщиной самой Премии, первой культурной инициативы Европейского Союза в области театра. Шестнадцатая Премия была присуждена двум знаковым фигурам мирового театра: Изабель Юппер и Джереми Айронсу, способным придать театральный эффект кинематографу. Премия была впервые присуждена актерам с 2001 года, когда лауреатом стал Мишель Пикколи. Изабель Юппер и Джереми Айронс вместе сыграли в специально поставленном для церемонии спектакле «Прах к праху» Гарольда Пинтера. Они также прочли отрывки переписки Альбера Ками и Марии Казарес. Другими лауреатами стали: Специальная премия – Воле Шойинке, автору, драматургу и поэту, лауреату Нобелевской премии по литературе 1986 года, чьи произведения создали мост между Европой и Африкой. Поощрительная премия – Фадхелу Джайби, ведущему деятелю театра Туниса, который сохранил свой светлый и критичный дух в период волнений, конфронтации, мечтаний и разочарований, которые в течение нескольких лет были характерны для жизни целых поколений Магриба и арабского мира. Четырнадцатую Европейскую премию «Театральная реальность» жюри решило присудить: голландскому режиссеру Сюзанне Кеннеди, чья «жестокая и ироничная» постановка «Девственницы-самоубийцы» получила высокую оценку; Йернею Лоренци, словенскому режиссеру, который активно стремится исследовать и установить особый поток взаимосвязанных эмоций между сценой и зрителями; Яэль Ронен из Израиля, которая представила отрывки из спектакля «Ситуация», инсценировка на социальную и политическую темы, и масштабную постановку для Театра Горького, Берлин, Roma Arme. Спектакли привнесли юмор и легкость в актуальные социальные вопросы и политически скандальные ситуации,

s'inspirant du Barde de Stratford-upon-Avon : *Giulio Cesare, pezzi staccati* de Romeo Castellucci et *Richard III* dans une mise en scène de Thomas Ostermeier. Costumes, musiques techno puissantes et inquiétantes avec des percussions en live, des interventions vidéo et l'utilisation d'un équipement technique pharamineux forment une scène vraiment contemporaine, parfois statique et parfois pop et « athlétique », mais capable de transmettre le sens « élisabéthain » de l'œuvre. L'impact émotif sur le public, la perfection formelle de l'œuvre et l'utilisation intelligente du salon d'entrée de l'Université de Craiova comme espace de scène idéal pour cette « opération », tout cela a créé une atmosphère et un moment de théâtre uniques. La cérémonie de remise des prix, transmise en direct par la télévision nationale, a conclu les quatre intenses journées du Prix et s'est terminée par la remise du XVe Prix Europe pour le Théâtre à Mats Ek qui a proposé Axe avec Ana Laguna et Yvan Auzely, deux légendes de la danse contemporaine. Axe marque les adieux de Mats Ek à la chorégraphie et il nous offre un véritable chef-d'œuvre et un thème constant dans ses chorégraphies : la profonde relation entre l'homme et la femme. En 2017, la XVIe édition du Prix Europe pour le Théâtre revient en Italie, à Rome, pour conclure idéalement l'anniversaire des 60 ans des Traités de Rome et ouvrir l'année européenne du patrimoine culturel 2018 en tant que première initiative. Ces célébrations coïncident avec le 30e anniversaire du PET, la première initiative culturelle lancée par la Communauté européenne dans le domaine du spectacle. Le XVIe Prix Europe pour le Théâtre a été remis à deux figures emblématiques de la scène internationale: Isabelle Huppert et Jeremy Irons, des artistes capables de «migrer» de la dimension du théâtre vers celle du cinéma et vice-versa. Ainsi, pour la seconde fois après Michel Piccoli (IXe PET en 2001), le prix est à nouveau attribué à des acteurs. Les deux artistes ont partagé les planches en participant à un spectacle spécialement conçu pour le PET: *Ashes to Ashes* de Harold Pinter. Par ailleurs, ils ont lu des extraits de correspondance de Albert Camus et Maria Casarés. Deux autres prix se sont imposés: le *Prix Spécial* à Wole Soyinka, écrivain, dramaturge et poète, lauréat du prix Nobel de littérature en 1986, qui a su créer avec son œuvre un pont idéal entre l'Europe et l'Afrique, tandis qu'avec une *Mention Spéciale* on a voulu reconnaître le type de travail et l'engagement de Fadhel Jaïbi, homme de théâtre tunisien qui

Shakespeare Festival, il Premio ha proposto, nella sezione *Ritomi*, due spettacoli ispirati dal Bardo di Stratford upon Avon: *Giulio Cesare, pezzi staccati* di Romeo Castellucci, e *Richard III* per la regia di Thomas Ostermeier. Costumi, musiche techno potenti ed inquietanti con percussioni dal vivo, interventi video e l'utilizzo di un poderoso equipaggiamento tecnico formano una scena decisamente contemporanea, a tratti statica e a tratti pop ed 'atletica', capace tuttavia di trasmettere il senso 'elisabettiano' dell'opera. L'impatto emotivo sul pubblico, la perfezione formale dell'opera e l'intelligente utilizzo del salone d'ingresso dell'Università di Craiova come spazio scenico ideale per questa 'operazione', hanno creato un'atmosfera e un momento di teatro irripetibili. La cerimonia di premiazione, ripresa indirettamente dalla televisione nazionale, ha chiuso le quattro intense giornate del Premio e si è conclusa con la consegna del XV Premio Europa per il Teatro a Mats Ek che ha proposto Axe con Ana Laguna e Yvan Auzely, due icone della danza contemporanea. Axe segna l'addio alla coreografia da parte di Mats Ek che ci consegna, un autentico capolavoro e un tema ricorrente nelle sue coreografie: la profonda relazione che corre tra uomo e donna. Nel 2017 la XVI edizione del Premio Europa per il Teatro ritorna in Italia, a Roma, chiudendo idealmente l'anniversario dei 60 anni dai Trattati di Roma, e aprendo l'anno europeo del patrimonio culturale 2018 in qualità di prima iniziativa. Queste celebrazioni coincidono con il 30° anniversario del PET, la prima iniziativa culturale nel campo dello spettacolo lanciata dalla Comunità Europea. Il XVI Premio Europa per il Teatro è stato assegnato a due figure emblematiche della scena internazionale: Isabelle Huppert e Jeremy Irons, artisti capaci di "migrare" dalla dimensione del teatro verso quella del cinema e viceversa. Così per la seconda volta dopo Michel Piccoli (IX PET nel 2001), il premio viene di nuovo assegnato a degli attori. I due artisti hanno condiviso lo spazio scenico prendendo parte a una performance ideata appositamente per il PET: *Ashes to Ashes*, di Harold Pinter. Inoltre hanno letto dei brani dalla corrispondenza di Albert Camus e Maria Casarés. Si è ritenuto di particolare importanza assegnare altri due premi: il *Premio Speciale* a Wole Soyinka, scrittore, drammaturgo e poeta, Premio Nobel per la letteratura nel 1986, che con la sua opera ha saputo creare un ponte ideale tra l'Europa e l'Africa; con una *Menzione Speciale* si è voluto riconoscere il tipo di lavoro e l'impegno di Fadhel Jaibi, uomo di teatro tunisino

disappointments that for several years characterised the life of whole populations of the Maghreb and the Arab world. For the 14th Europe Prize Theatrical Realities, the Jury selected: the Dutch director Susanne Kennedy, whose 'cruel and ironic' production of *The Virgin Suicides* was much appreciated; Jernej Lorenci, a Slovenian director whose driving ambition is to research and establish a special flow of interrelating emotion between stage and audience; Yael Ronen from Israel showed extracts from *The Situation*, a dramatisation of social and political moments, and her full-frontal production for the Gorki Theatre, Berlin, *Roma Armee*, both of them bringing humour and lightness to urgent social questions and politically scandalous situations and making them available to a wide public; Alessandro Sciarroni from Italy offered his creation *Untitled - I will be there when you die* and part of his *Cowboys*; Kirill Serebrennikov from Russia, theatre and cinema director, designer and inventor of new scenic spaces, director of prestigious theatres and teacher with a profile that is friendly, inventive and 'complete', was also honoured in his absence. The Estonian company Theatre NO99, which links political engagement with a working method based on constant and active collaboration between actors and director, presented their production, *NO43-Filth*. Still in the category of Theatrical Realities, the President of the Jury and the Europe Prize together decided to give a *Special Prize* to the Greek director-designer Dimitris Papaioannou, whose prestigious reputation has over the years reached the highest peaks of European theatre, with contributions so notable that his Special Prize has become urgent, necessary and well deserved. The *Returns* section welcomed productions from artists who were recognised in previous editions of the Prize. For this Roman edition of the Prize, Giorgio Barberio Corsetti (2nd Theatrical Realities, 1994) presented an adaptation of Shakespeare's *King Lear*, Peter Stein (14th ETP, 2011) offered Shakespeare's *Richard II*, while the Texan Robert Wilson (5th ETP, 1997) recreated his celebrated production of Heiner Müller's *Hamletmachine* with the students of the 'Silvio D'Amico' National Academy of Dramatic Art.

которые были представлены широкой публике. Алессандро Шаррони из Италии показал спектакль «Без названия. Я буду там, когда ты умрешь» из части из постановки «Ковбои». Заочно премия была вручена Кириллу Серебренникову (Россия), режиссеру театра и кино, яркому представителю авторского театра, спектакли которого с успехом идут в России и Европе, художественному руководителю «Гоголь-центра», талантливому педагогу. Эстонская труппа «Театр NO99», сочетающая в себе политическую направленность и свой театральный метод, основанный на постоянном и активном сотрудничестве между актерами и режиссером, представила свою постановку NO43-Filth. В номинации «Театральная реальность» Председатель жюри и Европейская премия совместно решили присудить Специальную премию греческому режиссеру и художнику Димитрису Папаиоанну, чья репутация в европейском театре не подвергается сомнениям, и чей вклад настолько значителен, что его Специальная премия стала актуальной, необходимой и вполне заслуженной. Программа «Возвращения» приветствовала постановки артистов, признанных во время прошедших лет проведения мероприятий Премии. Джорджо Барберио Корсетти (II Премия «Театральная реальность», 1994) представил в Риме адаптацию «Короля Лира» Шекспира, Петер Штайн (XIV ETP, 2011) – «Ричарда II» Шекспира, а тхэасец Роберт Уилсон (V ETP, 1997) воссоздал свою знаменитую постановку Хайнера Мюллера «Гамлет-машина» со студентами Национальной Академии драматического искусства имени Сильвио Д'Амико ("Silvio D'Amico").

n'a pas perdu sa lucidité et son esprit critique durant la période de ferment, replis, illusions et déceptions qui marquent depuis plusieurs années la vie de populations entières du Maghreb et du monde arabe. Pour le XIVe Prix Europe Réalités Théâtrales, le Jury a récompensé: Susanne Kennedy, metteur en scène hollandaise «cruelle» et ironique, a monté *The Virgin Suicides* qui fut très apprécié. Jernej Lorenci, metteur en scène slovène dont l'ambition fondamentale est de rechercher et d'établir un flux spécial d'interrelations et d'émotions entre la scène et le public. Yael Ronen a présenté la lecture de *The Situation* mettant en scène des situations politiques et sociales dramatiques, avec humorisme et une légèreté seulement apparente, amenant ainsi un vaste public à prendre conscience de questions sociales urgentes et politiquement scandaleuses. Alessandro Sciarroni a proposé à cette occasion sa création *Untitled_I will be there when you die* et une démonstration de l'œuvre *Cowboys*. Kirill Serebrennikov, auteur russe, metteur en scène de théâtre et de cinéma, scénographe et inventeur de nouveaux espaces scéniques, directeur de prestigieux théâtres et professeur dont le profil est celui de l'artiste génial, innovateur et «total», a lui aussi été récompensé. Theatre NO99, une compagnie théâtrale estonienne qui allie engagement politique et méthode de travail fondée sur une coopération constante et active et une interaction créative entre acteurs et metteur en scène, a présenté *NO43-Filth*. Pour rester dans le cadre du Prix Réalités Théâtrales, le Président du Jury et le Prix Europe pour le Théâtre ont décidé de remettre un Prix Spécial à Dimitris Papaioannou, metteur en scène et artiste visuel grec dont la renommée et le prestige ont atteint au fil des ans les plus hauts sommets du théâtre européen, avec des contributions tellement remarquables que ce Prix Spécial est apparu comme urgent, mérité et dû. La section Retours du PET accueille des productions d'artistes primés lors d'éditions précédentes. Pour l'édition romaine du Prix, Giorgio Barberio Corsetti (IIe PERT en 1994) a mis en scène une adaptation du *Roi Lear* de William Shakespeare, Peter Stein (XIVe PET en 2011) a proposé un *Richard II* original de Shakespeare, tandis que le Texan Bob Wilson (V^e PET en 1997) a exploré et proposé à nouveau *Hamletmachine* de Heiner Müller avec les élèves de l'Académie Nationale d'Art Dramatique «Silvio D'Amico».

che non ha smarrito lucidità e senso critico in un periodo di fermenti, ripiegamenti, illusioni e disillusioni che da alcuni anni contrassegnano la vita di intere popolazioni del Maghreb e del mondo arabo. Per il XIV Premio Europa Realtà Teatrali la Giuria ha premiato: Susanne Kennedy, «cruele» ed ironica regista olandese che ha messo in scena l'apprezzatissimo *The Virgin Suicides*; Jernej Lorenci, regista sloveno la cui ambizione fondamentale è quella di ricercare e stabilire un flusso speciale di interrelazioni ed emozioni tra scena e pubblico; l'israeliana Yael Ronen, che ha portato la lettura *The Situation* mettendo in scena situazioni politiche e sociali drammatiche, e la sua produzione per il Gorki Theatre di Berlino, *Roma Armee*, con umorismo e solo apparente leggerezza, avvicinando così un pubblico vasto alla consapevolezza di questioni sociali urgenti e politicamente scandalose; l'italiano Alessandro Sciarroni per l'occasione ha proposto la sua creazione *Untitled_I will be there when you die*, e una dimostrazione del lavoro *Cowboys*; anche Kirill Serebrennikov, autore russo, regista teatrale e cinematografico, scenografo e inventore di nuovi spazi scenici, direttore di prestigiosi teatri e didatta il cui profilo è quello di un artista geniale, innovatore e «totale», è stato omaggiato nonostante non fosse presente; Theatre NO99, compagnia teatrale estone che unisce l'impegno politico a un metodo di lavoro fondato su una costante e attiva cooperazione/interazione creativa tra attori e regista, che hanno portato in scena *NO43-Filth*. Restando nell'ambito del Premio Realtà Teatrali, il Presidente di Giuria e il Premio Europa per il Teatro hanno deciso di conferire un *Premio Speciale* al greco Dimitris Papaioannou, regista e artista visivo la cui fama e prestigio hanno raggiunto negli anni i più alti vertici del teatro europeo, con contributi talmente rilevanti da far considerare questo *Premio Speciale* urgente, meritato e dovuto. La sezione *Ritorni* del PET ospita produzioni di artisti premiati in edizioni precedenti. Per l'edizione romana del Premio Giorgio Barberio Corsetti (II PERT nel 1994) ha messo in scena un adattamento del *Re Lear* di William Shakespeare; Peter Stein (XIV PET nel 2011) ha proposto un originale *Richard II* da Shakespeare; mentre il texano Bob Wilson (V PET nel 1997) ha riesplorato e riproposto *Hamletmachine* di Heiner Müller insieme agli allievi dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica «Silvio D'Amico».

EUROPE THEATRE PRIZE

Европейская Театральная Премия

Winners of previous editions

Лауреаты прошлых лет

I Edition

Ariane Mnouchkine and the Théâtre du Soleil (France)
Special Prize awarded to Melina Merkouri (Greece)
by the President of the Europe Theatre Prize,
Carlo Ripa di Meana, first European Commissioner for Culture

II Edition

Peter Brook (United Kingdom/France)

III Edition

Giorgio Strehler (Italy)

IV Edition

Heiner Müller (Germany)

V Edition

Robert Wilson (USA)

VI Edition

Luca Ronconi (Italy)
Special Prize awarded to Václav Havel (Czech Republic)
by the President of the Europe Theatre Prize Jack Lang

VII Edition

Pina Bausch (Germany)

VIII Edition

Lev Dodin (Russia)
Special Prize awarded to BITEF (Serbia) from the Jury
Special Mention awarded to Ibrahim Spahić
(Sarajevo/Bosnia Herzegovina) by the Jury

IX Edition

Michel Piccoli (France)

X Edition

Harold Pinter (United Kingdom)

XI Edition

Robert Lepage (Canada)

Peter Zadek (Germany)

XII Edition

Patrice Chéreau (France)

XIII Edition

Krystian Lupa (Poland)

XIV Edition

Peter Stein (Germany)

Special Prize awarded to Yuri Lyubimov (Russia) by the Jury

XV Edition

Mats Ek (Sweden)

Special Prize awarded to Silvio Purcarete (Romania)

by the President of the Jury

XVI Edition

Isabelle Huppert (France), Jeremy Irons (United Kingdom)

Special Prize awarded to Wole Soyinka (Nigeria)

Special Mention awarded to Fadhel Jaïbi (Tunisia)

I Премия

Ариана Минушкина и Театр дю Солей (Франция)
Почетный приз присужден Мелине Меркури
(Греция) Президентом Европейской Театральной Премии
Карло Рипа ди Меана, первым Европейским комиссаром по культуре

II Премия

Питер Брук (Великобритания / Франция)

III Премия

Джорджо Стреллер (Италия)

IV Премия

Хайнер Мюллер (Германия)

V Премия

Роберт Уилсон (США)

VI Премия

Лука Ронкони (Италия)
Почетный приз присужден Вацлаву Гавелу (Чешская Республика)
Президентом Европейской Театральной Премии Жаком Лангом

VII Премия

Пина Бауш (Германия)

VIII Премия

Лев Додин (Россия)
Специальная премия жюри – BITEF (Сербия)
Специальная премия жюри – Ибрахим Спахич
(Сараево / Босния и Герцеговина)

IX Премия

Мишель Пикколи (Франция)

X Премия

Гарольд Пинтер (Великобритания)

XI Премия

Робер Лепаж (Канада)

Петер Цадек (Германия)

XII Премия

Патрис Шеро (Франция)

XIII Премия

Кристиан Лупа (Польша)

XIV Премия

Петер Штайн (Германия)

Специальный приз жюри – Юрий Любимов (Россия)

XV Премия

Матс Эк (Швеция)

Специальный приз Президента жюри – Сильвио Пуркарете (Румыния)

XVI Премия

Изабель Юппер (Франция)

Джереми Айронс (Великобритания)

Почетный приз – Воле Шойинка (Нигерия)

Специальное упоминание – Фадхей Джаби (Тунис)

EUROPE PRIZE THEATRICAL REALITIES

Европейская Премия «Театральная реальность»

PER IL TEATRO

Winners of previous editions

Лауреаты прошлых лет

I Edition Anatoly Vassiliev (Russia)

II Edition Giorgio Barberio Corsetti (Italy)

Els Comediants (Spain)

Eimuntas Nekrošius (Lithuania)

III Edition Théâtre de Complicité - Simon McBurney (United Kingdom)

Carte Blanche - Compagnia della Fortezza - Armando Punzo (Italy)

IV Edition Christoph Marthaler (Switzerland)

V Edition Royal Court Theatre (United Kingdom) for its work in promoting and discovering young British and Irish playwrights: Sarah Kane, Mark Ravenhill, Jez Butterworth, Conor McPherson and Martin McDonagh

VI Edition Theatergroep Hollandia - Johan Simons, Paul Koek (Netherlands), Thomas Ostermeier (Germany) Societas Raffaello Sanzio - Romeo Castellucci, Chiara Guidi (Italy)

VII Edition Heiner Goebbels (Germany), Alain Platel (Belgium)

VIII Edition Oskaras Koršunovas (Lithuania), Josef Nadj (Serbia/Hungary)

IX Edition Alvis Hermanis (Latvia), Biljana Srbljanović (Serbia)

X Edition Rimini Protokoll - Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel (Germany/Switzerland), Sasha Waltz (Germany), Krzysztof Warlikowski (Poland)
Special Mention awarded to Belarus Free Theatre (Belarus) by the Jury

XI Edition Guy Cassiers (Belgium), Pippo Delbono (Italy) Rodrigo García (Spain/Argentina), Árpád Schilling (Hungary) François Tanguy et le Théâtre du Radeau (France)

XII Edition Viliam Dočolomanský (Slovakia/Czech Republic) Katie Mitchell (United Kingdom), Andrey Moguchy (Russia) Kristian Smeds (Finland), Teatro Meridional (Portugal) Vesturport Theatre (Iceland)

XIII Edition Viktor Bodó (Hungary), Andreas Kriegenburg (Germany) Juan Mayorga (Spain), National Theatre of Scotland (United Kingdom) Joël Pommerat (France)

XIV Edition Susanne Kennedy (Germany), Jernej Lorenci (Slovenia) Yael Ronen (Israel), Alessandro Sciarroni (Italy) Kirill Serebrennikov (Russia), Theatre NO99 (Estonia)
Special Prize Dimitris Papaioannou (Greece)

I Европейская Театральная Премия

Анатолий Васильев (Россия)

II Европейская Театральная Премия

Джорджо Барберио Корсетти (Италия)

Els Comediants (Испания)

Эймунтас Някрошиш (Литва)

III Европейская Театральная Премия

Théâtre de Complicité - Саймон Макбёрни (Великобритания)

Carte Blanche – Compagnia della Fortezza – Армандо Пунзо (Италия)

IV Европейская Театральная Премия

Кристоф Марталер (Швейцария)

В Европейская Театральная Премия – Театр Ройал-Корт (Великобритания) за его работу в продвижении и раскрытии молодых британских и ирландских драматургов: Сары Кейн, Марка Равенхилла, Джеза Баттерпорта, Конора МакФерсона и Мартина Макдонаха

V Европейская Театральная Премия

Theatergroep Hollandia – Йохан Саймонс, Поль Кулак (Нидерланды)

и Томас Остермайер (Германия)

Societas Raffaello Sanzio – Ромео Кастиеллуччи, Чиара Гуиди (Италия)

VI Европейская Театральная Премия

Хайнер Геббелль (Германия)

Ален Платель (Бельгия)

VII Европейская Театральная Премия

Оскарас Коршуновас (Литва)

Жозеф Надж (Сербия/Венгрия)

IX Европейская Театральная Премия

Альвис Херманис (Латвия)

Биляна Срблjanovic (Сербия)

X Европейская Театральная Премия

Римини Протокол – Хельгарт Хауг, Штефан Кэги,

Даниэль Ветцель (Германия / Швейцария), Саша Вальц (Германия)

Кшиштоф Варликowski (Польша)

Специальное упоминание жюри – Белорусский свободный театр

XI Европейская Театральная Премия

ГиКассирс (Бельгия), Пиппо Дельбоно (Италия), Родриго Гарсия (Испания/Аргентина)

Арпад Шиллинг (Венгрия), Francois Tanguy et le Théâtre du Radeau (Франция)

XII Европейская Театральная Премия

Вильям Дочоломанский (Словакия / Чешская Республика)

Кэти Митчелл (Великобритания), Андрей Могучий (Россия)

Кристиан Смэдс (Финляндия), Teatro Meridional (Португалия)

Vesturport Theatre (Исландия)

XIII Европейская Театральная Премия

Виктор Бодо (Венгрия), Андреас Кригенбург (Германия)

Хуан Майорга (Испания), Национальный театр Шотландии (Великобритания)

Жозэль Помра (Франция)

XIV Европейская Театральная Премия

Сюзанна Кеннеди (Германия), Йерней Лоренци (Словения)

Яэль Ронен (Израиль), Александро Сциаррони (Италия)

Кирилл Серебренников (Россия), Театр NO99 (Эстония)

Поощрительный приз – Димитрис Папаиоанну (Греция)

List of nominations for the Europe PrizeTheatrical Realities from the 1st to the 14th edition

Номинанты 1-14-ой Европейской Премии «Театральная реальность»

Jiří Adámek / Иржи Адамек	Czech Republic / Чешская Республика	Netherlands / Нидерланды
Radu Afrim / Раду Африм	Romania / Румыния	United Kingdom / Великобритания
Agrupación Señor Serrano / Агрупасьон Сеньор Серрано	Spain / Испания	Macedonia / Македония
Akko Theatre - David Maya Sarz / Театр «Акко» - Давид Майя Сарз	Israel / Израиль	United Kingdom / Великобритания
Mattias Andersson / Маттиас Андерссон	Sweden / Швеция	Spain / Испания
Artūras Areima / Артурас Ареима	Lithuania / Литва	Belgium / Бельгия
Artistas Unidos / Артистас Юнидос	Portugal / Португалия	Italy / Италия
Tamás Ascher / Тамаш Ашер	Hungary / Венгрия	Finland / Финляндия
Atelier Pyotr Fomenko / Мастерская Петра Фоменко	Russia / Россия	Belgium / Бельгия
Stefan Bachmann / Стефан Бахманн	Switzerland-Germany / Швейцария-Германия	United Kingdom / Великобритания
O Bando / О Бандо	Portugal / Португалия	Switzerland / Швейцария
Eugenio Barba / Зуджено Барба	Italy / Италия	United Kingdom / Великобритания
Lukas Bärfusc / Лукас Бэрфус	Switzerland / Швейцария	France / Франция
Jérôme Bel / Жером Бель	France / Франция	Poland / Польша
Béla Pintér and Company / Бела Пинтер и компания	Hungary / Венгрия	Croatia / Хорватия
Julie Bérès / Джули Берес	France / Франция	Italy-Switzerland / Италия-Швейцария
Paco Bezerra / Пако Безерра	Spain / Испания	Georgia / Грузия
Blitz Theatre Group / Блиц театр групп	Greece / Греция	Croatia / Хорватия
Calixto Bieito / Каликто Бието	Spain / Испания	Russia / Россия
David Bobée / Давид Бобе	France / Франция	Russia / Россия
Michał Borczuch / Михал Борчук	Poland / Польша	Slovenia / Словения
Lazlo Boxardi / Лазло Бокарди	Romania / Румыния	Hungary / Венгрия
Stéphane Braunschweig / Стефан Брауншвейг	France / Франция	United Kingdom / Великобритания
Bremer Shakespeare Company / Бременский театр Шекспира	Germany / Германия	Poland / Польша
Ivica Buljan / Ивица Булян	Croatia-Slovenia / Хорватия-Словения	United Kingdom-France / Великобритания-Франция
Cátalina Buzoianu / Каталина Бузояну	Romania / Румыния	Switzerland / Швейцария
Campo Victoria / Кампо Виктория	Belgium / Бельгия	Bosnia-Herzegovina / Босния-Герцеговина
Stefan Çapalıku / Стеван Чапалику	Albania / Албания	Greece / Греция
Gianina Carbunariu / Жанина Карбунариу	Romania / Румыния	Greece / Греция
Marta Carrasco / Марта Карраско	Spain / Испания	Hungary / Венгрия
Frank Castorf / Франк Кастроф	Germany / Германия	Ireland / Ирландия
Nigel Charnock / Нигел Чарнок	United Kingdom / Великобритания	Belgium / Бельгия
Philippe Chemin / Филипп Кен	France / Франция	Poland / Польша
Circolando / Сирколанду	Portugal / Португалия	United Kingdom / Великобритания
Massimiliano Civica / Массимилиано Сивика	Italy / Италия	Russia / Россия
Compagnia Anagoor / Театральная компания «Анагоор»	Italy / Италия	Spain / Испания
Credo Theatre / Театр «Кредо»	Bulgaria / Болгария	Spain / Испания
Emma Dante / Эмма Данте	Italy / Италия	France / Франция
Leo De Berardinis / Лео Де Берардинис	Italy / Италия	Finland / Финляндия
Anne Teresa De Keersmaeker - Rosas / Анна Тереза Де Керсмакер - Розас	Belgium / Бельгия	Italy / Италия
Jacques Delcuvellerie / Жак Делькувеллери	Belgium / Бельгия	Belgium / Бельгия
Emmanuel Demarcy-Mota / Эммануэль Демарки-Мота	France / Франция	France / Франция
Michel Deutsch / Мишель Дейч	France / Франция	France / Франция
Dogtroep Theatre Company / Театральная компания «Догтрут»		
Declan Donnellan - Cheek By Jowl / Деклан Доннеллан - Чек Бай Джул		
Dejan Dukovsky / Дежан Дуковски		
DV8 Lloyd Newson / DV8 Ллойд Ньюсон		
El Conde de Torrefiel / Эль Конде де Торрефель		
Jan Fabre / Ян Фабр		
Fanny & Alexander / Фанни & Александр		
Paulina Feodoroff / Паулина Федорова		
Abattoir Fermé / Абаттур Ферме		
Filter Theatre Company / Театральная компания «Фильтр»		
Danièle Finzi Pasca / Даниэле Финзи Паска		
Forced Entertainment / Форсед Энтайтеймент		
Alexis Forestier / Алексис Форестье		
Jarosław Fret / Ярослав Фрет		
Oliver Frjić / Оливер Фржич		
Massimo Furlan / Массимо Фурлан		
Rezo Gabriadze / Резо Габриадзе		
Miro Gavran / Миро Гавран		
Kama Ginkas / Кама Гинкас		
Yevgeni Grishkovets / Евгений Гришковец		
Emil Hrvatin / Эмиль Хрватин		
Laszlo Hudi / Ласло Худи		
Improbable Theatre / Невероятный театр		
Grzegorz Jarzyna / Гржегож Ярзяна		
Dan Jemmett / Дан Джемметт		
Gilles Jobin / Гиллье Джобин		
Kamerini Teatar 55 / Камерний театр 55		
Simos Kakalas / Симос Какалас		
Dimitris Karantzas / Димитрис Караптзас		
Katona József Theatre / Театр Йожефа Катона		
Michael Keegan-Dolan / Майкл Киган-Долан		
Anne Teresa de Keersmaeker / Анна Тереза Де Керсмакер		
Maja Kleczewska / Мая Клечевска		
Kneehigh Theatre / Театр «Кинигай»		
Timofey Kulyabin / Тимофей Кульябин		
La Fura dels Baus / Ла Фура дельс Баус		
La Zaranda / Ла Заранда		
Éric Lacascade / Эрик Лакаскад		
Ari-Pekka Lahti / Ари-Пекка Лахти		
Antonio Latella / Антонио Лателла		
Jan Lauwers - Needcompany / Ян Лавэрс		
Benjamin Lazar / Бенжамин Лазар		
Johann Le Guillerm / Иоханн Ле Гиллерм		

Petr Lébl / Пётр Лебл
Angelica Liddell / Анжелика Лиддэлл
Dea Loher / Деа Лоэр
Miguel Loureiro / Мигел Лурейру
Vincent Macaigne / Венсан Макен
Anna Sophie Mahler / Анна Софи Малер
Lea Maleni / Леа Малени
Michael Marmarinos / Михаэль Мармаринос
Mario Martone / Марио Мартоне
Margarita Mladanova-TheatreSfumato / Маргарита Младенова
Mladinsko Theatre / Театр «Младинско»
Alexander Mørk-Eidem / Александр Морк-Эйдем
Enzo Moscato / Энцо Москато
Fernando Mota / Фернандо Мота
Motus Theatre Company / Театральная компания «Мотус»
Wajdi Mouawad / Важди Муавад
Fabrice Murgia / Фабрис Мурджа
Nature Theatre of Oklahoma / Большой Театр Оклахомы
Stanislas Nordey / Станислав Нордей
Lars Norén / Ларс Норен
Nuovo Teatro Sanità / Нуво Театро Санита
Suzanne Osten / Сузанне Остен
Christina Ouzounidis / Кристина Узунидис
Moni Ovadia - Theaterorchestra / Мони Овадия
Dušan David Pařízek / Душан Давид Паřízek
Luk Perceval / Люк Персеваль
Béla Pintér And Company / Бела Пинтер и компания
Vincenzo Pirrotta / Винченцо Пирротта
René Pollesch / Рене Поллеш
Aleksandar Popovski / Александар Поповски
Omar Porras - Teatro Malandro / Омар Поррас
Bobi Pricop / Боби Прикоп
Olivier Py / Оливье Пи
Philippe Quesne / Филипп Кен
Ravenna Teatro-Tam Teatromusica / Равеннский Театро-Там Театромузика
Maria Ribot (La Ribot) / Мария Рибо (Ла Рибо)
Ricci/Forte / Рикки/Форте
Alex Rigola / Алекс Ригола
Royal de Luxe / Роял де Люкс
Rwanda 94 / Руанда 94
Thierry Salmon / Тьерри Сальмон
José Sanchis Sinisterra / Хосе Санчиз Синистерра
Carlos Santos / Карлос Сантос

Czech Republic / Чешская Республика
Spain / Испания
Germany / Германия
Portugal / Португалия
France / Франция
Germany / Германия
Cyprus / Кипр
Greece / Греция
Italy / Италия
Bulgaria / Болгария
Slovenia / Словения
Norway-Sweden / Норвегия-Швеция
Italy / Италия
Portugal / Португалия
Italy / Италия
Canada-Lebanon / Канада-Ливан
Belgium / Бельгия
USA / США
France / Франция
Sweden / Швеция
Italy / Италия
Italy / Италия
Sweden / Швеция
Sweden / Швеция
Italy / Италия
Czech Republic / Чешская Республика
Belgium / Бельгия
Hungary / Венгрия
Italy / Италия
Germany / Германия
Macedonia / Македония
Colombia-Switzerland / Колумбия-Швейцария
Romania / Румыния
France / Франция
France / Франция
Switzerland-Colombia / Швейцария-Колумбия
Italy / Италия
Spain / Испания
France / Франция
Belgium / Бельгия
Belgium / Бельгия
Spain / Испания
Spain / Испания

Scena Verticale / Сцена Вертикалे
Einar Schleef / Эйнар Шлеф
Spiro Scimone / Спиро Скимоне
Semola Teatre / Семола Театре
Toni Servillo / Тони Сервилио
She She Pop / Театральная компания «She She Pop»
Karmina Šilec / Кармина Шилеч
Slovensko Mladinsko Theatre / Театр «Словенско Младинско»
Nicolas Stemann / Николас Штемманн
Galin Stoev / Галин Стоев
Pavel Stourac / Павел Стурак
Jo Strømgren Kompani / Йо Стрёмгэн Компани
Savvas Stroumbos / Саввас Струмбос
Meg Stuart / Мер Стюарт
Paweł Szoktak - Biuro Podróży / Павел Шоктак
Salvador Távora / Сальвадор Тавора
Teatar&TD / Театар&ТД
Teatr Pieśń Koza / Театр «Песнь козла»
Teatrino Clandestino / Театрино Кландестино
Teatro Due Parma / Театро Ду Парма
Teatro Teatro Company / Компания «Театро Театро»
Theodoros Terzopoulos - Attis Group / Теодорос Терзопулос
TG Stan / TG Stan
Michael Thalheimer / Михаэль Тальхаймер
The Right Size / Нужный размер
Théâtre de la Tempête / «Театр де ля Тампет»
Theatre Neumarkt / Театр «Ньюмаркт»
James Thierrée / Джеймс Тиерре
Traverse Theatre / Траверс театр
Rimas Tuminas / Римас Туминас
Gabriele Vacis / Габриэль Вакис
Lotte Van Den Berg / Лотте Ван Ден Берг
Enrique Vargas / Энрике Варгас
Dries Verhoeven / Дриес Верхевен
Victoria Theatre Group / Театральная группа «Виктория»
Roman Viktyuk / Роман Виктюк
Marius Von Mayenburg / Мариус фон Майненбург
Petru Vutcărău / Петру Вуткарэу
Deborah Warner / Дебора Варнер
Oscar van Woensel / Оскар ван Винсел
Andriy Zholdak / Андрій Жолдак
Sandor Zsoter / Шандор Жотер

Italy / Италия
Germany / Германия
Italy / Италия
Spain / Испания
Italy / Италия
Germany / Германия
Slovenia / Словения
Slovenia / Словения
Germany / Германия
Bulgaria / Болгария
Czech Republic / Чешская Республика
Norway / Норвегия
Greece / Греция
USA-Belgium / США-Бельгия
Poland / Польша
Spain / Испания
Croatia / Хорватия
Poland / Польша
Italy / Италия
Italy / Италия
Slovakia / Словакия
Greece / Греция
Belgium / Бельгия
Germany / Германия
United Kingdom / Великобритания
France / Франция
Switzerland / Швейцария
France-Switzerland / Франция-Швейцария
United Kingdom / Великобритания
Lithuania / Литва
Italy / Италия
Netherlands / Нидерланды
Colombia-Spain / Колумбия-Испания
Netherlands / Нидерланды
Belgium / Бельгия
Russia / Россия
Germany / Германия
Moldova / Молдова
United Kingdom / Великобритания
Netherlands / Нидерланды
Ukraine / Украина
Hungary / Венгрия

List of nominations for the Europe Prize Theatrical Realities – 15th edition

Номинанты 15-ой Европейской Премии «Театральная реальность»

Jiří Adámek / Иржи Адамек

Radu Afrim / Раду Африм

Candidate since 2007 / Кандидат с 2007 года

Agrupación Señor Serrano / Компания Сеньоро Серрано

Mattias Andersson / Маттиас Андерссон

Artūras Areima / Артурас Арейма

Paco Bezerra / Пако Безерра

Blitz Theatre Group / Театральная компания Блиц

Candidate since 2011 / Кандидат с 2011 года

Michał Borczuch / Михаэль Борчук

Gianina Carburariu / Жанина Карбунариу

Candidate since 2011 / Кандидат с 2011 года

Massimiliano Civica / Массимилиано Сивика

Compagnia Anagoor / Компания Анагоор

Emmanuel Demarcy-Mota / Эммануэль Демарки-Мота

Candidate since 2009 / Кандидат с 2009 года

El Conde de Torrefiel / Компания Графа де Торрефиель

Pauliina Feodoroff / Паулина Федорофф

Alexis Forestier / Алексис Форестье

Jarosław Fret / Ярослав Фрет

Oliver Frlić / Оливер Фрлич

Candidate since 2011 / Кандидат с 2011 года

Grzegorz Jarzyna / Гжегож Яжина

Candidate since 2007 / Кандидат с 2007 года

Dimitris Karantzas / Димитрис Карантзас

Maja Kleczewska / Майя Клечевска

Timofey Kulyabin / Тимофей Кульябин

Ari-Pekka Lahti / Ари-Пекка Лахти

Antonio Latella / Антонио Лателла

Candidate since 2007 / Кандидат с 2007 года

Angélica Liddell / Анжелика Лидделл

Candidate since 2011 / Кандидат с 2011 года

Vincent Macaigne / Венсан Макен

Anna-Sophie Mahler / Анна-София Малер

Czech Republic / Чешская Республика

Romania / Румыния

Spain / Испания

Sweden / Швеция

Lithuania / Литва

Spain / Испания

Greece / Греция

Poland / Польша

Romania / Румыния

Italy / Италия

Italy / Италия

France / Франция

Spain / Испания

Finland / Финляндия

France / Франция

Poland / Польша

Croatia / Хорватия

Poland / Польша

Greece / Греция

Poland / Польша

Russia / Россия

Finland / Финляндия

Italy / Италия

Spain / Испания

France / Франция

Germany / Германия

Lea Maleni / Леа Малени
Candidate since 2011 / Кандидат с 2011 года

Alexander Mørk-Eidem / Александр Морк-Эйдем

Wajdi Mouawad / Важди Муавад
Candidate since 2007 / Кандидат с 2007 года

Kornél Mundruczó / Корнель Мундручо

Fabrice Murgia / Фабрис Мурджа

Nuovo Teatro Sanità / Театр Нуово Санита

Dušan David Pařízek / Душан Давид Парижек
Candidate since 2010 / Кандидат с 2010 года

Bobi Pricop / Боби Прикоп

Philippe Quesne / Филипп Кен
Candidate since 2011 / Кандидат с 2011 года

Ricci/Forte / Рикки/Форте
Candidate since 2011 / Кандидат с 2011 года

Àlex Rigola / Алекс Ригола
Candidate since 2008 / Кандидат с 2008 года

Scena Verticale / Компания Сцена Вертикалे

She She Pop / Компания Ши Ши Поп

Karmina Šilec / Кармина Шилец

Savvas Stroumbos / Саввас Струмбос

Teatr Pieśń Kozła / Театр Песнь Козла
Candidate since 2009 / Кандидат с 2009 года

Teatro Teatro Company / Компания Театр Театр

James Thierrée / Джеймс Тьерре
Candidate since 2006 / Кандидат с 2006 года

Dries Verhoeven / Дриес Верховен

Cyprus / Кипр

Norway–Sweden / Норвегия–Швеция

Canada–Lebanon / Канада–Ливан

Hungary / Венгрия

Belgium / Бельгия

Italy / Италия

Czech Republic / Чешская Республика

Romania / Румыния

France / Франция

Italy / Италия

Spain / Испания

Italy / Италия

Germany / Германия

Slovenia / Словения

Greece / Греция

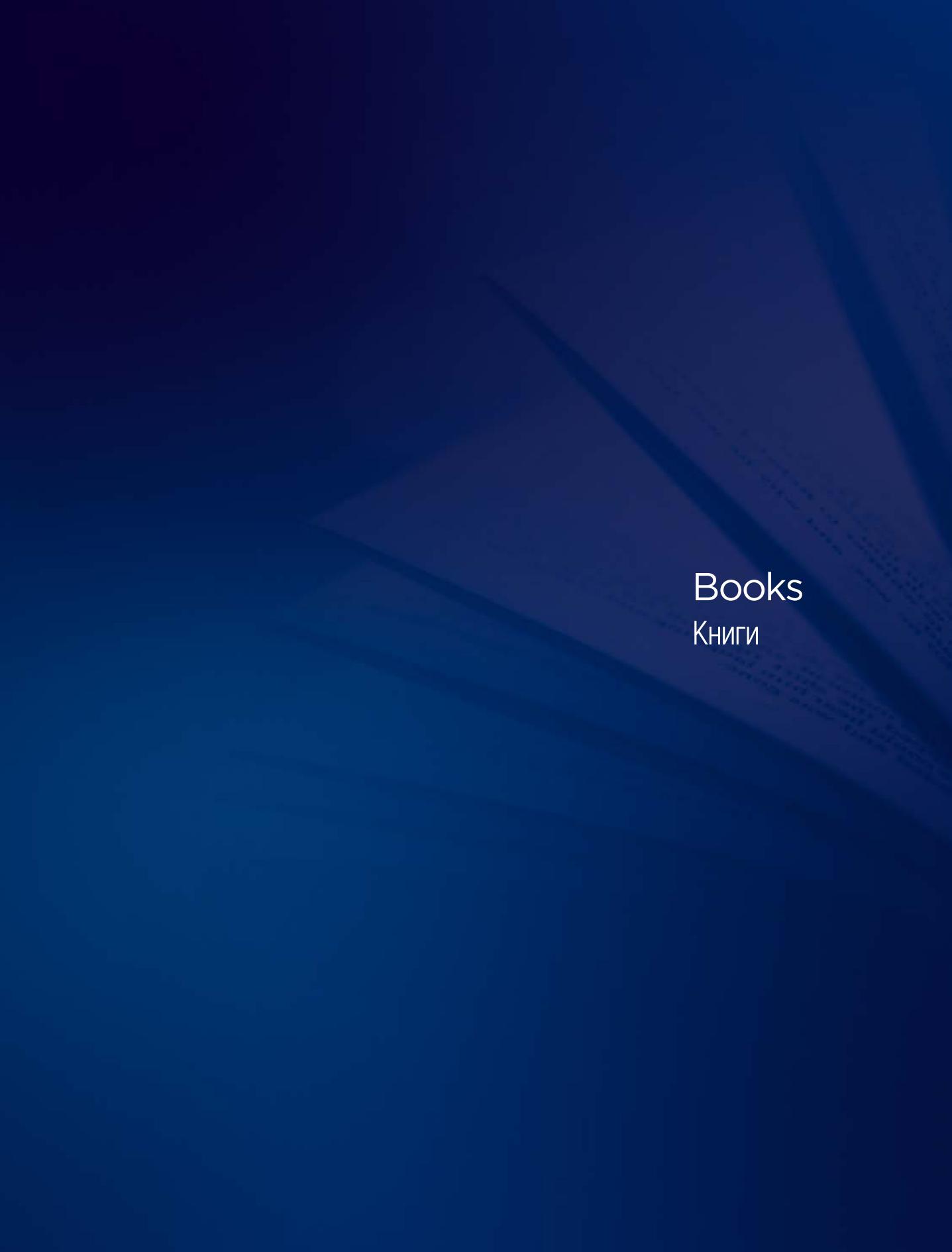
Poland / Польша

Slovakia / Словакия

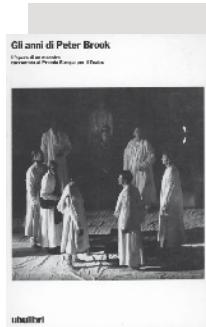
Switzerland / Швейцария

Netherlands / Нидерланды

EUROPE
THEATRE
PRIZE

Books
Книги

Gli anni di Peter Brook

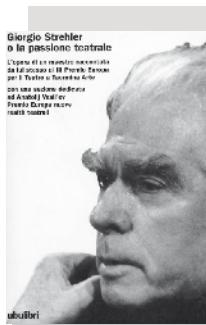
L'opera di un maestro raccontata al Premio Europa per il Teatro
/I Premio Europa per il Teatro

A cura di Georges Banu e Alessandro Martinez

Testi di Georges Banu, Michael Billington, Irving Wardle, David Williams, John Elsom, Ferruccio Marotti, Peter Selem, Maurizio Grande, Margaret Croyden, Guy Dumur, Olivier Ortolani, Masolino D'Amico, Isabella Imperiali, Renzo Tian.

"Dal cammino alla via" di Peter Brook

Testimonianze di Micheline Rozan, Raf Vallone, John Arden, Margaretta D'Arcy, Yoshi Oida, Andrei Serban, Arby Ovanessian, Bruce Myers, Chloé Obolenski, Jean Kalman, Irina Brook, Jean-Guy Lecat, John Gielgud, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Maurice Bénichou, Vittorio Mezzogiorno, Ted Hughes, Jean-Claude Carrière.

Giorgio Strehler o la passione teatrale

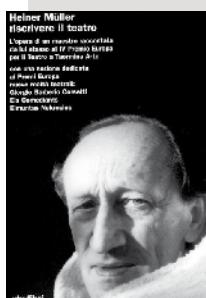
L'opera di un maestro raccontata da lui stesso al III Premio Europa per il Teatro a Taormina Arte
/III Premio Europa per il Teatro - I Premio Europa Nuove Realtà Teatrali

Con una sezione dedicata ad Anatolij Vasil'ev Premio Europa nuove realtà teatrali

A cura di Renzo Tian - in collaborazione con Alessandro Martinez

Testi di: Giorgio Strehler, Odoardo Bertani, Guido Davico Bonino, Bernard Dort, Guy Dumur, Maria Grazia Gregori, Agostino Lombardo, Rolf Michaelis, Paolo Emilio Poesio, Renzo Tian.

Testimonianze e interventi di Carlo Battistoni, Henning Brockhaus, Fiorenzo Carpi, Tino Carraro, Enrico D'Amato, Giancarlo Dettori, Turi Ferro, Michael Heltau, Giulia Lazzarini, Giancarlo Mauri, Walter Pagliaro, Lamberto Puggelli, Pamela Villoresi, Nina Vinchi.

Heiner Müller riscrivere il teatro

L'opera di un maestro raccontata da lui stesso al IV Premio Europa per il Teatro a Taormina Arte
/IV Premio Europa per il Teatro - II Premio Europa Nuove Realtà Teatrali

Con una sezione dedicata ai Premi Europa nuove realtà teatrali: Giorgio Barberio Corsetti, Els Comedians, Eimuntas Nekrosius

A cura di Franco Quadri - in collaborazione con Alessandro Martinez

Testi, testimonianze, interventi di: Heiner Müller, Karlheinz Braun, Gianfranco Capitta, Elio De Capitani, Pasquale Gallo, Colette Godard, Jean Joudheuil, Peter Kammerer, Hans-Thiés Lehmann, Giorgio Manacorda, Titina Maselli, Renato Palazzi, Jean-François Peyret, Tatiana Proskournikova, Franco Quadri, Christoph Rueter, Giulio Scabia, Ernst Schumacher, Manlio Sgalambro, Wolfgang Storch, Joseph Seiler, Theodoros Terzopoulos, Renzo Tian, Federico Tiezzi, Helene Varopoulou, Saverio Vertone, Robert Wilson, Erich Wonder. Una sezione dedicata al Premio Europa nuove realtà teatrali con interventi di: Giorgio Barberio Corsetti, Els Comedians, Eimuntas Nekrosius, Renata Molinari, José Monleon, Maurizio Scaparro, Kirsikka Moring.

Robert Wilson o il teatro del tempo

L'opera di un maestro raccontata da lui stesso al V Premio Europa per il Teatro a Taormina Arte
/V Premio Europa per il Teatro - III Premio Europa Nuove Realtà Teatrali

Con una sezione dedicata ai Premi Europa nuove realtà teatrali: Carte Blanche - Compagnia della Fortezza e Théâtre de Complicité

A cura di Franco Quadri - in collaborazione con Alessandro Martinez

Testi, testimonianze, interventi di: Robert Wilson, Christopher Knowles, Ann Wilson, Mel Andringa, Philippe Chemin, Maita Di Niscemi, Germano Celant, Odile Quirot, Dario Ventimiglia, Valentina Valentini, Roberto Andò, Franco Bertoni, Franco Laera, Colette Godard, Tatiana Boutrova, Jeremy Kingston, Georges Banu, Nele Hertling, Lucinda Childs, Frederic Ferney, Miranda Richardson, Gigi Giacobbe, Barbara Villinger Heilig. Una sezione dedicata al Premio Europa nuove realtà teatrali con interventi di: Armando Punzo, Franco Quadri, Simon McBurney, Lila Bauer, Mick Barnfather, Hannes Flaschberger, Tim McMullan, Michael Billington, Paul Taylor e gli atti del convegno "Nuovo pubblico, un'altra necessità di teatro" a cura di Georges Banu, con relazioni di Ulf Birbaumer, Ezio Donato, Philippe Du Moulain, Sylvain George, Marc Klein, Hans-Thiés Lehmann, Darko Lukic, Tatiana Proskournikova, Helene Varopoulou.

Luca Ronconi la ricerca di un metodo

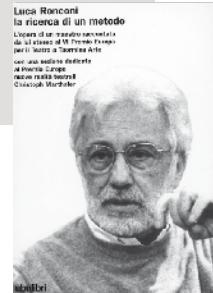
L'opera di un maestro raccontata da lui stesso al VI Premio Europa per il Teatro a Taormina Arte

VI Premio Europa per il Teatro - IV Premio Europa Nuove Realtà Teatrali

Con una sezione dedicata al Premio Europa nuove realtà teatrali Christoph Marthaler

A cura di Franco Quadri - in collaborazione con Alessandro Martinez

Testi, testimonianze e interventi di: Luca Ronconi, Luigi Squarzina, Annamaria Guarneri, Corrado Pani, Paolo Radaelli, Mariangela Melato, Colette Godard, Anna Nogara, Jovan Cirillov, Renzo Tian, Remo Girone, Mauro Avogadro, Paolo Terni, Marisa Fabbri, Claire Duhamel, Judith Holzmeister, Luciano Damiani, Gae Aulenti, Miriam Acevedo, Roberta Carlotto, Cesare Mazzonis, Mario Bartolotto, Maria Grazia Gregori, Massimo Popolizio, Gianni Manzella, Cesare Annibaldi, Maria Skorniyakova, Renato Palazzi, Alessandro Baricco, Gianfranco Capitta, Peter Kammerer, Enrico Ghezzi. Una sezione dedicata al Premio Europa nuove realtà teatrali con interventi di: Christoph Marthaler, Ivan Nagel, Petra Kohse, Torsten Mass e gli atti del convegno "Spettacolo dal vivo: informazione, critica, istituzione" a cura di Georges Banu con interventi di Lucien Attoun, Gisella Belgeri, Roberto Campagnano, Jovan Cirillov, Domenico Danzuso, Bernard Faivre d'Arcier, Luigi Filippi, Angelo Folletto, Ian Herbert, Jeremy Kingston, André Lague, Gianni Manzella, Torsten Mass, Zeynep Oral, Paolo Petroni, Tatiana Proskournikova, Brigitte Salino, Robert Scanlan, Petar Selem, Margareta Sörenson, Lamberto Trezzini, Michele Trimarchi.

Sulle tracce di Pina Bausch

Pina Bausch, VII Premio Europa per il Teatro - l'opera di un maestro raccontata a Taormina Arte

VII Premio Europa per il Teatro - V Premio Europa Nuove Realtà Teatrali

A cura di Franco Quadri - in collaborazione con Alessandro Martinez

Testi, testimonianze, interventi di: Pina Bausch, Franco Quadri, Robert Wilson, Norbert Servos, Akira Asada, Michel Bataillon, Savitry Nair, Gianfranco Capitta, Elisa Vaccarino, Christopher Bowen, Renate Klett, Franco Bolletta, Sergio Trombetta, Francesco Giambrone, Leoluca Orlando, Bernard Faivre d'Arcier, Mechthild Grossman, Ivan Nagel, Donya Feuer, Malou Airaudo, Dominique Mercy, Leonetta Bentivoglio, Julie Shanahan, Helena Wiktor, Eriko Kusuta, Maria João Seixas, Matthias Schmiegelt, Péter Esterházy, Piera Degli Esposti. Una sezione dedicata al Premio Europa nuove realtà teatrali: un incontro con il Royal Court Theatre diretto da Michael Billington con interventi di: Kate Ashfield, Susanna Clapp, Stephen Daldry, Elyse Dodgson, Ian Herbert, Jeremy Kingston, Alastair Macaulay, James Macdonald, Barbara Nativi, Rebecca Prichard, Pearce Quigley, Ian Rickson, Max Stafford-Clark, Paul Taylor, Graham Whybrow. Altri esempi di nuova drammaturgia europea proposti dalla Giuria del Premio Europa con interventi di: Lucien Attoun, Georges Banu, Manfred Beilharz, Robert Cantarella, Ruggero Cappuccio, Diana Chuli, Maurizio Giannusso, Jens Hillje, Lada Kastelan, Nikolai Kolyada, Turko Kulenovic, Josè Monleon, Borja Ortíz de Gondra, Radoslav Pavlovic, Tatiana Proskournikova, Franco Quadri, Noëlle Renaude, Spiro Scimone, Asilija Srmeć-Todorović. E gli atti del convegno "L'arte dell'attore" a cura dell'Union des Théâtres de l'Europe diretta da Michael Billington con interventi di Tamás Ascher, Lev Dodin, Erland Josephson, Georges Lavaudant, Giulia Lazzarini, Thomas Ostermeier, Roger Planchon, Gábor Számbéki.

La voie de Peter Brook / Peter Brook's journey

1^{er}Prix Europe pour le Théâtre / 1st Europe Theatre Prize

Ouvrage collectif dirigé par / Miscellaneous works edited by Georges Banu & Alessandro Martinez

La voie de Peter Brooke/Peter Brook's Journey - 2e Prix Europe pour le Théâtre/2e Europe Theatre Prize Peter Brook
Ouverture du Congrès «Des chemins à la voie» / Opening Speeches at the «From the Path to the Journey» - Convention
Dialogue entre / Dialogue between Peter Brook and Jerzy Grotowski - Brook et Shakespeare / Brook and Shakespeare
Michael Billington, Irving Wardle - Brook et la littérature épique / Brook and Epic Literature - Georges Banu, David Williams - L'esthétique de Brook:
références/References for Brook's Aesthetics - John Elsom, Petar Selem, Maurizio Grande, Margaret Croyden, Guy Dumur, Olivier Ortolani, Masolino D'Amico, Isabella Imperiali, Renzo Tian, Georges Banu - Travail avec Peter Brook / Working with Peter Brook - Contributions de/Contributions by Raf Vallone, John Arden, Margaretta d'Arcy, Yoshi Oida, Andrej Serban, Arby Ovanessian, Chloé Obolenski, Jean Kalman, Irina Brook, Jean-Guy Lecat - Animés par/discussion led by Micheline Rozan - D'autres témoignages / Other witnesses - John Gielgud, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Maurizio Benichou, Vittorio Mezzogiorno, Ted Hughes, Jean-Claude Carrrière, Paul Scofield - Rencontre avec Peter Brook "Des chemins à la voie" Encounter with Peter Brook "From the Path to the Journey" - Peter Brook
Un entretien avec / An interview with Peter Brook - Peter Brook et l'Afrique / Peter Brook and Africa - Une rencontre avec / An encounter with Marie - Hélène Estienne et Bakary

Sur les traces de Pina / Tracing Pina's Footsteps

7ème Prix Europe pour le Théâtre / 7th Europe Theatre Prize

5ème Prix Europe Nouvelles Réalités Théâtrales / 5th Europe Theatre Prize

1. ÉCRIRE, REPRÉSENTER / WRITING, PORTRAYING

Exemples de la nouvelle dramaturgie européenne proposé par le Jury du Prix Europe / Examples of New European Drama proposed by the Jury of the Europe Prize

2. LE ROYAL COURT SUR SCÈNE / THE ROYAL COURT ON STAGE

Une rencontre avec le Royal Court Théâtre dirigée par Michael Billington / Un Encounter with the Royal Court Theatre conducted by Michael Billington

3. SUR LES TRACES DE PINA / TRACING PINA'S FOOTSTEPS

Introduction: Franco Quadri - Modérateurs: Leonetta Bentivoglio et Norbert Servos

4. UNE RENCONTRE AVEC PINA BAUSCH/AN ENOUNTER WITH PINA BAUSCH

5. CEREMONIE DE REMISE DES PRIX / AWARDS CEREMONY

6. L'ART DE L'ACTEUR / THE ART OF THE ACTOR - Débat organisé par l'Union des théâtres de l'Europe

Modérateur: Michael Billington - Discussion organised by the Union of European Theatres - Moderator: Michael Billington

17

EUROPE
THEATRE
PRIZE

The background of the image features a series of overlapping, diagonal bands in various shades of blue and purple. A single, thin, bright yellow band runs diagonally across the upper right portion of the image.

Associate Bodies

Партнеры

Union des Théâtres de l'Europe (et de la Méditerranée)

Союз театров Европы (и Средиземноморья)

Associate body of the Europe Theatre Prize since 1990

Партнер Европейской Театральной Премии с 1990 г.

Having nearly 40 members in 17 countries in Europe and beyond, the Union des Théâtres de l'Europe (et de la Méditerranée) is an alliance of theatres and theatre artists that facilitates innovative transnational theatrical collaboration and international exchange. One of its key goals is to preserve and transmit European cultural heritage through providing a platform for international productions, and the exchange and the work of up-and-coming artists and their encounter with experienced artists on the one hand, and through projects that critically analyse political and social developments, on the other. Founded in 1990 by the French Minister of Culture Jack Lang and the director of the Piccolo Teatro di Milano Giorgio Strehler, the Union des Théâtres de l'Europe (et de la Méditerranée) views cultural and linguistic diversity as a strength and establishes sustainable forms of transnational collaboration in ground-breaking projects that all offer a critical reflection of today's society.

Союз театров Европы (и Средиземноморья) имеет почти 40 членов в 17 странах Европы и за ее пределами. Союз театров и театральных деятелей способствует инновационному транснациональному театральному сотрудничеству и международному обмену. Одной из главных его целей является сохранение и передача европейского культурного наследия через создание площадки для международных постановок. Союз поддерживает совместные проекты многообещающих артистов и режиссеров, их знакомство с опытными мастерами театра, с обеих сторон, и проекты, содержащие критический анализ политических и социальных событий, с другой стороны. Основанный в 1990 году министром культуры Франции Жаком Лангом и режиссером «Пикколо-театро» в Милане Джорджо Стрелером Союз театров Европы (и Средиземноморья) считает культурное и языковое многообразие преимуществом и развивает устойчивые формы транснационального сотрудничества в инновационных проектах, которые предлагают критический анализ современного общества.

Comptant près de 40 membres dans 17 pays en Europe et ailleurs, l'Union des Théâtres de l'Europe (et de la Méditerranée) est une alliance de théâtres et d'artistes de théâtre qui facilite la collaboration théâtrale transnationale innovante et les échanges internationaux. L'un de ses objectifs clés est de préserver et de transmettre le patrimoine culturel européen en offrant une plateforme aux productions internationales, et l'échange et le travail d'artistes prometteurs et leur rencontre avec des artistes expérimentés d'une part, et à travers des projets qui analysent de manière critique les développements politiques et sociaux d'autre part. Fondée en 1990 par le Ministre français de la Culture Jack Lang et le directeur du Piccolo Teatro di Milano Giorgio Strehler, l'Union des Théâtres de l'Europe (et de la Méditerranée) considère la diversité culturelle et linguistique comme un atout et établit des formes durables de collaboration transnationale dans des projets avant-gardistes qui offrent tous une réflexion critique sur la société d'aujourd'hui.

Con quasi 40 membri provenienti da 17 paesi europei e non europei, l'Union des Théâtres de l'Europe (et de la Méditerranée) è un'associazione di teatri e di artisti di teatro che facilita la collaborazione teatrale trasnazionale innovativa e lo scambio internazionale. Uno dei suoi obiettivi principali è preservare e trasmettere il patrimonio culturale europeo creando una piattaforma per le produzioni internazionali, lo scambio e il lavoro di artisti emergenti e il loro incontro con artisti esperti da un lato, attraverso progetti che analizzino criticamente gli sviluppi politici e sociali dall'altro. Fondata nel 1990 dal Ministro della Cultura francese Jack Lang e il direttore del Piccolo Teatro di Milano Giorgio Strehler, l'Union des Théâtres de l'Europe (et de la Méditerranée) considera la diversità culturale e linguistica come un punto di forza e promuove forme sostenibili di collaborazione trasnazionale in progetti all'avanguardia che offrono una riflessione critica sulla società di oggi.

Association Internationale des Critiques de Théâtre

Международная Ассоциация театральных критиков

Associate body of the Europe Theatre Prize since 1989

Партнер Европейской Театральной Премии с 1989 г.

The International Association of Theatre Critics draws together some two thousand five hundred theatre critics from more than fifty countries, through National Sections and individual membership. Founded in Paris in 1956, the IATC is a non-profit, Non-Governmental Organization benefitting under statute B of UNESCO. The purpose of the IATC is to bring together theatre critics in order to promote international cooperation. Its principal aims are to foster theatre criticism as a discipline and to contribute to the development of its methodological bases; to protect the ethical and professional interests of theatre critics and to promote the common rights of all its members; and to contribute to reciprocal awareness and understanding between cultures by encouraging international meetings and exchanges in the field of theatre in general. The IATC holds a world congress every two years, seminars for young critics twice a year, as well as organising symposiums and contributing to juries. English and French are the association's two official languages, and its place of incorporation is Paris. "IATC has been a partner of Europe Theatre Prize since its first edition. Throughout the years, the IATC presidents, as well as other members of this organization, have served as members of the Prize jury. In addition, IATC has been consulted and invited to make proposals for the "Theatrical Realities Prizes", and it has organized various activities in the context of this prestigious event: meetings of its Executive Committee, conferences, workshops for young critics, as well as one of its congresses (in Turin, 2006), before the one in Saint Petersburg in 2018"

Международная Ассоциация театральных критиков (IATC) объединяет около двух с половиной тысяч театроведов из более чем пятидесяти стран через национальные подразделения и посредством индивидуального членства. Ассоциация основана в Париже в 1956 году. Организация является некоммерческой и неправительственной. Действуя под эгидой ЮНЕСКО, IATC ставит своей целью объединение театральных критиков для налаживания международного сотрудничества. Принципиальной задачей IATC является развитие театроведения как отдельной дисциплины, подготовка методологической базы, защита этических и профессиональных интересов театральных критиков. Для этого необходима поддержка общих прав всех членов Ассоциации, создание возможностей для приобщения к различным культурам для лучшего взаимопонимания путем организации международных встреч и обмена в театральной сфере. Каждые два года IATC проводит Всемирный конгресс, дважды в год устраиваются семинары для молодых критиков, организуются различные симпозиумы. Члены Ассоциации работают в составе международных жюри. Официальные языки Ассоциации – английский и французский, штаб-квартира расположена в Париже. IATC является партнером Европейской Театральной Премии с момента ее создания. На протяжении многих лет руководители Ассоциации, а также другие члены этой организации были в составе жюри Премии. Помимо этого, Ассоциация проводит консультации и неоднократно приглашалась для отбора номинантов на присуждение Европейской премии «Театральная реальность». Члены Ассоциации участвовали в проведении разнообразных мероприятий в рамках Европейской Театральной Премии, среди которых заседания Исполнительного комитета, различные конференции, мастер-классы для молодых критиков. В 2006 году в Турине состоялся один из Конгрессов Ассоциации, а в Петербурге в 2018 году пройдет ее Генеральная Ассамблея.

Quelque deux mille cinq cents critiques de théâtre, répartis dans plus de cinquante pays, sont membres, par une Section nationale ou à titre individuel, de l'Association Internationale des critiques de théâtre. Fondée à Paris en 1956, cette association sans but lucratif est une organisation non gouvernementale bénéficiant du statut B de l'UNESCO. Elle a pour objet de rassembler les critiques de théâtre afin de promouvoir la coopération internationale. Ses buts principaux sont de développer la critique de théâtre comme discipline et de contribuer au développement de ses bases méthodologiques ; de veiller aux intérêts moraux et professionnels des critiques de théâtre et de défendre et renforcer leurs droits ; de contribuer à la reconnaissance et à la compréhension réciproque entre les cultures en encourageant les rencontres internationales et les échanges dans le domaine du théâtre en général. L'AICT organise un congrès mondial tous les deux ans, des stages pour jeunes critiques deux fois par an, ainsi que des colloques, et elle prend part à des jurys. Ses langues officielles sont le français et l'anglais, et son siège est fixé à Paris. L'AICT est partenaire du prix Europe pour le théâtre depuis sa fondation. Au cours des années, ses présidents ont fait partie du jury, comme plusieurs de ses membres. L'AICT a été consultée pour proposer des candidatures aux prix Réalités théâtrales et a organisé diverses manifestations publiques dans le cadre de cet événement prestigieux, des réunions de son Comité exécutif, colloques, stages pour jeunes critiques, ainsi qu'un congrès (à Turin, en 2006) avant celui de Saint-Pétersbourg en 2018.

L'Associazione Internazionale dei Critici di Teatro riunisce circa duemilacinquecento critici teatrali provenienti da più di cinquanta paesi, attraverso le sezioni nazionali e le adesioni individuali. Fondata a Parigi nel 1956, l'AICT è un'organizzazione non governativa no-profit protetta dallo statuto B dell'UNESCO. L'obiettivo dell'AICT è di riunire i critici di teatro per promuovere la cooperazione internazionale. I suoi obiettivi principali sono promuovere la critica teatrale come disciplina e contribuire allo sviluppo delle sue basi metodologiche; proteggere gli interessi etici e professionali dei critici di teatro e promuovere i diritti comuni di tutti i suoi membri; contribuire al riconoscimento reciproco e alla comprensione tra culture, incoraggiando incontri e scambi internazionali nell'ambito teatrale in generale. L'AICT tiene un congresso internazionale ogni due anni, seminari per giovani critici due volte l'anno, simposi e i suoi membri siedono in varie giurie. L'inglese e il francese sono le due lingue ufficiali dell'associazione, la sua sede è a Parigi. "L'AICT è stata uno dei partner del Premio Europa per il Teatro sin dalla sua prima edizione. Negli anni, i presidenti dell'AICT così come gli altri membri dell'organizzazione hanno fatto parte della giuria del Premio. Inoltre, l'AICT è stata consultata e invitata a fare proposte per il Premio Realtà Teatrali e ha organizzato varie attività nel contesto di questo prestigioso evento: incontri della commissione esecutiva, conferenze, laboratori per i giovani critici, così come uno dei suoi congressi (a Torino nel 2006), prima di quello a San Pietroburgo nel 2018".

International Theatre Institute - UNESCO

Международный Институт театра ЮНЕСКО

Associate body of the Europe Theatre Prize since 2006

Партнер Европейской Театральной Премии с 2006 г.

The International Theatre Institute ITI, the world's largest performing arts organization founded in 1948 by theatre and dance experts and UNESCO, strives for a society in which performing arts and their artists thrive and flourish. ITI advances UNESCO's goals of mutual understanding and peace and advocates for the protection and promotion of cultural expressions, regardless of age, gender, creed or ethnicity. It works to create platforms for international exchange and collaboration, and for engagement in education for the performing arts, for beginners and professionals alike, as well as using the performing arts for mutual understanding and peace. ITI was created on the initiative of the first UNESCO Director General, Sir Julian Huxley, and the playwright and novelist, JB Priestly in 1948. ITI has been an A- Category partner NGO of the UNESCO since 1962. In 1996, ITI became one of the few formal associate partners of UNESCO. The headquarters of ITI was relocated from UNESCO Paris to Shanghai in November 2015 ITI has now developed into the world's largest organization for the performing arts, with more than 90 Centres and around 30 partner organizations and cooperating members spread across all continents. The main events of ITI include the ITI World Congress, held every two years, Theatre of Nations, World Theatre Day, International Dance Day, etc. The publications of ITI include *The World of Theater*, *The Encyclopaedia of Contemporary Theatre*, *ITI Info*, etc. ITI has more than 10 specialised artistic, educational and humanistic Committees (Forums or Working Groups), each with their own organizational structure, funding and program of activities, which focus on a specific aspect of the performing arts. ITI maintains formal associate relations with UNESCO and is its principal partner in the field of the performing arts. It partners with UNESCO and supports UNESCO such as the Status of the Artist, the Convention for Intangible Heritage, the Convention of Cultural Diversity and other initiatives. It collaborates with UNESCO with the Network for Higher Education in the Performing Arts and the World Performing Arts Capital (in development). As such, ITI's own goals are derived directly from those of UNESCO, and its purpose is therefore to promote the international exchange of knowledge and practice in the performing arts in order to consolidate peace and friendship between peoples, deepen mutual understanding, and increase creative co-operation between all people in the performing arts. Ultimately, ITI seeks to use theatre as a bridge, transporting ideas, traditions, and cultural treasures across borders to strengthen mutual understanding between peoples, bringing education and joy through theatre.

Международный Институт Театра (МИТ) – крупнейшая в мире организация исполнительских видов искусств, основанная в 1948 году экспертами в сфере театра и танца ЮНЕСКО – стремится к созданию мира, в котором исполнительские искусства и артисты будут процветать и успешно развиваться. МИТ способствует осуществлению целей ЮНЕСКО в сфере достижения взаимного понимания и мира и выступает за защиту и продвижение форм культурного самовыражения независимо от возраста, пола, вероисповедания и этнической принадлежности. Международный Институт Театра работает над созданием площадок для международного обмена и сотрудничества, для вовлечения в образование в сфере исполнительских искусств как начинающих, так и профессионалов театра, а также применения исполнительских искусств для достижения взаимопонимания мира. МИТ был создан по инициативе первого генерального директора ЮНЕСКО сэра Джюлиана Хаксли и драматурга и романиста Дж. Б. Пристли в 1948 году. МИТ является генеральным партнером ЮНЕСКО категории А с 1962 года. В 1996 году он стал одним из немногих официальных ассоциированных партнеров ЮНЕСКО. В ноябре 2015 года головной офис МИТ переехал из Парижа в Шанхай. В настоящее время МИТ превратился в крупнейшую организацию исполнительских искусств в мире и насчитывает более 90 центров и примерно 30 организаций-партнеров на всех континентах. Основные мероприятия МИТ включают в себя: Всемирный Конгресс МИТ, проводимый один раз в два года, Театр Наций, Всемирный день театра, Международный день танца и т. д. МИТ публикует такие издания, как: «Мир театра», Энциклопедия современного театра, «МИТ Инфо» и др. МИТ имеет более 10 специализированных художественных, образовательных и гуманитарных Комитетов (форумов или рабочих групп), каждый из которых имеет свою организационную структуру, финансирование и программу деятельности, сосредоточенную на определенном аспекте исполнительских искусств. МИТ поддерживает официальные отношения с ЮНЕСКО и является ее основным партнером в области исполнительских искусств. Международный институт театра имеет партнерские отношения с ЮНЕСКО и поддерживает ЮНЕСКО в создании таких документов, как: «Статус артиста», «Конвенция о нематериальном наследии», «Конвенция о культурном многообразии» и др. Он сотрудничает с ЮНЕСКО в сфере Сети высшего образования в области исполнительских искусств и Мировой столицы исполнительских искусств (в процессе разработки). Ввиду этого собственные цели МИТ непосредственно вытекают из целей ЮНЕСКО. Одной из основных целей является расширение международного обмена знаниями и практическим опытом в сфере исполнительских искусств для укрепления мира и дружбы между народами, углубления взаимопонимания и расширения творческого сотрудничества между всеми народами в сфере исполнительских искусств. В конечном итоге, МИТ стремится использовать театр как средство передачи идей, традиций и культурных сокровищ. Преодолевая границы, театр служит укреплению взаимопонимания между народами, распространению образования и радости через театр.

International Theatre Institute
World Organization for the Performing Arts

L'Institut International du Théâtre ITI, la plus grande organisation mondiale des arts du spectacle, fondée en 1948 par des experts en danse et en théâtre ainsi que par l'UNESCO, lutte pour une société dans laquelle les arts de la scène et leurs artistes prospèrent et se développent. L'ITI promeut les objectifs de l'UNESCO pour la compréhension mutuelle et la paix et préconise la protection et la promotion des expressions culturelles, indépendamment de l'âge, du sexe, de la religion ou de l'origine ethnique. Il œuvre pour créer des plateformes pour une collaboration et des échanges internationaux, et pour l'engagement dans l'enseignement des arts de la scène, pour les débutants et les professionnels, ainsi que pour l'utilisation des arts de la scène pour la compréhension mutuelle et la paix. L'ITI a été créé en 1948 à l'initiative du premier directeur général de l'UNESCO, Sir Julian Huxley, et du dramaturge et romancier J.B. Priestley. L'ITI est un partenaire sans but lucratif de catégorie A de l'UNESCO depuis 1962. En 1996, l'ITI est devenu l'un des rares partenaires associés formels de l'UNESCO. Le siège de l'ITI a déménagé de Paris (à l'UNESCO) à Shanghai en novembre 2015. L'ITI est devenu désormais l'une des plus grandes organisations mondiales pour les arts du spectacle, avec plus de 90 centres et près de 30 organisations partenaires et membres coopérants distribués sur tous les continents. Les principaux événements de l'ITI comprennent le Congrès Mondial de l'ITI, organisé tous les deux ans, le Théâtre des Nations, la Journée Mondiale du Théâtre, la Journée Internationale de la Danse, etc. Les publications de l'ITI comprennent *Le Monde du Théâtre*, *L'Encyclopédie mondiale du théâtre contemporain*, *ITI Info*, etc. L'ITI compte plus de 10 comités artistiques, éducatifs et humanitaires spécialisés (forums ou groupes de travail), chacun ayant sa propre structure organisationnelle, son financement et son programme d'activités, qui se concentrent sur un aspect spécifique des arts de la scène. L'ITI maintient des relations associées formelles avec l'UNESCO et c'est son principal partenaire dans le domaine des arts de la scène. Il collabore avec l'UNESCO et soutient les initiatives de l'UNESCO comme le Statut de l'Artiste, la Convention pour le Patrimoine Intangible, la Convention de la Diversité Culturelle et d'autres. Il collabore avec l'UNESCO avec le Réseau pour l'Enseignement Supérieur dans les Arts de la Scène et la Capitale Mondiale des Arts de la Scène (en cours de développement). En tant que tel, les objectifs de l'ITI sont directement issus de ceux de l'UNESCO, et son but est donc de promouvoir l'échange international des connaissances et des pratiques dans les arts de la scène afin de consolider la paix et l'amitié entre les peuples, d'intensifier la compréhension mutuelle et d'augmenter la coopération créative entre tous les peuples dans les arts de la scène. Pour finir, l'ITI s'efforce d'utiliser le théâtre comme un pont, pour transporter les idées, les traditions et les trésors culturels dans d'autres pays afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples, en apportant l'enseignement et la joie à travers le théâtre.

L'International Theatre Institute, ITI - la più grande organizzazione artistica del mondo fondata nel 1948 da esperti di teatro e danza insieme all'UNESCO - si batte per una società in cui le arti sceniche e i loro *performer* possano fiorire e svilupparsi. L'ITI promuove obiettivi propri dell'UNESCO: comprensione reciproca, pace, difesa e promozione delle espressioni culturali, indipendentemente dall'età, dal genere, dal credo e dall'etnia. L'Istituto è impegnato a creare piattaforme per lo scambio e la collaborazione internazionali ed è attivo nella formazione riguardo alle performing arts, rivolgendosi sia a realtà nascenti sia a professionisti. Un particolare interesse è rivolto alla funzione delle arti sceniche come strumento per la comprensione reciproca e la pace. L'ITI è stato creato nel 1948 su iniziativa del primo direttore generale dell'UNESCO, Sir Julian Huxley, e del drammaturgo e romanziere JB Priestly, è stata, inoltre, una ONG partner di categoria A dell'UNESCO dal 1962. Nel 1996, l'ITI è diventato uno dei partner associati formalmente all'UNESCO. La sua sede nel novembre del 2015, è stata trasferita dall' UNESCO di Parigi a Shanghai. L'ITI è oggi la più articolata organizzazione esistente per le arti sceniche, con oltre 90 Centri e circa 30 organismi come partner e membri collaboratori in tutti i continenti. I principali eventi dell'ITI includono l'ITI World Congress, che si tiene ogni due anni, il Teatro delle Nazioni, la Giornata Mondiale del Teatro, la Giornata Internazionale della Danza, ecc. Le pubblicazioni dell'ITI comprendono *The World of Theatre*, *L'Encyclopaedia of Contemporary Theatre*, *ITI Info*, ed altre pubblicazioni. L'ITI possiede più di 10 comitati artistici, formativi e rivolti alla crescita umana, che svolgono forum e gruppi di lavoro. Ciascuno ha una propria struttura organizzativa, propri finanziamenti e propri programmi di attività, che si concentrano su vari aspetti delle arti sceniche. L'ITI mantiene rapporti associativi formali con l'UNESCO ed è il suo principale partner nel campo delle *performing arts*. Come partner UNESCO, sostiene quest'ultimo in ambiti come lo Status dell'Artista, la Convenzione per il Patrimonio Immateriale dell'umanità, la Convenzione sulla diversità culturale, la rete per l'Istruzione Superiore nelle *performing arts* e il progetto sul World Performing Arts Capital (in fase di sviluppo). Gli interessi e gli obiettivi dell'ITI derivano perciò da quelli dell'UNESCO; il suo scopo peculiare è quello di promuovere lo scambio internazionale di conoscenze e pratiche delle arti sceniche con l'obiettivo di consolidare la pace e l'amicizia tra i popoli, approfondire la comprensione reciproca e incrementare collaborazioni creative tra tutte le persone impegnate nelle arti dello spettacolo. In definitiva, l'ITI cerca di utilizzare il teatro come un ponte che collega idee, tradizioni e tesori culturali, varcando le frontiere per rafforzare la comprensione reciproca tra i popoli e portando crescita culturale e gioia attraverso il teatro.

European Festivals Association

Европейская Ассоциация фестивалей

Associate body of the Europe Theatre Prize since 2008

Партнер Европейской Театральной Премии с 2008 г.

The European Festivals Association (EFA) is the umbrella organisation of arts festivals in Europe and beyond. Over more than 65 years, the Association has grown into a dynamic network representing more than 100 music, dance, theatre and multidisciplinary festivals, national festivals associations and cultural organisations from 37 (mainly European) countries. They all share the love for art, they all are internationally oriented, they all thrive on innovation and on a stimulating and collective atmosphere among audiences and artists. From service and information to representation and lobbying activities – EFA implements a wide array of activities. EFA enhances co-operation and co-production among its members. EFA stimulates, implements and disseminates know-how and researches (EFA BOOKS series) on festivals. EFA offers training and education activities (The Festival Academy). Last but not least, EFA speaks up on behalf of festivals in the international cultural debate and advocates for the role of arts and culture in society today. EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe is an initiative of EFA co-financed by the European Union recognizing the work of festivals with the EFFE Label. Working together, exchanging ideas, stimulating creativity, extending horizons, creating new dynamics and synergies, eventually developing a fruitful playground for festivals, artists and the arts – that is what EFA stands for.

Европейская Ассоциация Фестивалей (ЕАФ) – это головная организация фестивалей искусств в Европе и за ее пределами. За более чем 65 лет Ассоциация стала динамичной сетью, представляющей более 100 музыкальных, танцевальных, театральных и междисциплинарных фестивалей, национальных фестивальных ассоциаций и культурных организаций из 37 стран (главным образом, европейских). Все они объединены любовью к искусству; все они ориентированы на международные проекты; все их успехи основаны на инновации и создании мотивирующей атмосферы, объединяющей зрителей и артистов. ЕАФ осуществляет разностороннюю деятельность: от предоставления услуг и информации до представительства и отстаивания интересов ее членов. ЕАФ расширяет сотрудничество и создание совместных постановок и проектов. ЕАФ поощряет разработку, внедряет и распространяет научную и исследование по темам фестивалей (серия КНИГ ЕАФ). ЕАФ осуществляет учебную и образовательную деятельность (Академия фестивалей). И, что не менее важно, ЕАФ выступает от имени фестивалей в обсуждениях вопросов культуры на международном уровне и отстаивает роль искусства и культуры в современном обществе. ЕФФЕ – Европа для Фестивалей, Фестивали для Европы – это инициатива ЕАФ, в финансировании которой принимает участие Европейский Союз и которая приветствует работу фестивалей под знаком ЕФФЕ. ЕАФ выступает за совместную работу, обмен идеями, развитие творчества, расширение горизонтов, создание новой динамики и синергизма, в конечном счете, за появление сценических площадок для развития фестивалей, актеров и режиссеров.

L'European Festivals Association (EFA) est l'organisation qui coiffe les festivals d'art en Europe et au-delà. Pendant plus de 65 années d'activité, l'Association est devenue un réseau dynamique représentant plus de 100 festivals de musique, de danse et de théâtre, des festivals multidisciplinaires et des associations nationales de festivals et organisations culturelles de 37 pays européens et extra-européens. Ces initiatives ont toutes en commun l'amour de l'art, elles ont toutes une orientation internationale ; l'innovation et une atmosphère stimulante et collective au sein du public et parmi les artistes sont les éléments ou elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Depuis les services et l'information jusqu'aux activités de représentation et de lobby, l'EFA met en œuvre un large éventail d'activités. L'EFA met en valeur la coopération et la coproduction parmi ses membres. L'EFA stimule, réalise et diffuse le savoir-faire et la recherche sur les festivals (la série de livres EFA BOOKS). L'EFA offre des activités de formation et d'éducation (la Festival Academy). Ce qui n'est pas le moins important, l'EFA prend la parole au nom des festivals dans le débat culturel international et prône le rôle des arts et de la culture dans la société contemporaine. L'EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) est une initiative de l'EFA cofinancée par l'Union Européenne reconnaissant le travail des festivals avec le label EFFE. Travailler ensemble, échanger des idées, stimuler la créativité, élargir les horizons, créer des dynamiques et des synergies nouvelles et enfin développer un terrain de rencontre fructueux pour les festivals, les artistes et l'art – voilà ce que représente l'EFA.

L'European Festivals Association (EFA) è l'organizzazione ombrello dei festival artistici in Europa e nel mondo. Nell'arco di più 65 anni, l'Associazione si è trasformata in una rete dinamica che rappresenta più di 100 festival di musica, danza, teatro e multidisciplinari, associazioni di festival nazionali e organizzazioni culturali appartenenti a 37 Paesi principalmente europei ed oltre. Tutti condividono l'amore per l'arte, hanno un orientamento internazionale e crescono in un ambiente innovativo e in un'atmosfera stimolante e corale, che coinvolge il pubblico e gli artisti. L'EFA svolge una vasta gamma di attività: dai servizi di assistenza e d'informazione, alle attività di rappresentanza e di lobbying. Incoraggia, inoltre, la cooperazione e la coproduzione tra i suoi membri; stimola, attua e diffonde il know-how e le ricerche sui festival (la collana EFA BOOKS); offre attività di formazione e istruzione (The Festival Academy) e da ultimo, ma non meno importante, si esprime a favore dei festival nel dibattito culturale internazionale e difende l'attuale ruolo delle arti e della cultura nella società. EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe è un'iniziativa dell'EFA co-finanziata dall'Unione Europea che riconosce il lavoro dei festival con il Label EFFE. Lavorare insieme, scambiarsi le idee, stimolare la creatività, estendere gli orizzonti, creare nuovi dinamismi e sinergie, e infine sviluppare un terreno fertile per i festival, gli artisti e le arti: ecco ciò che EFA significa.

Europe: Union of Theatre Schools and Academies

Союз европейских театральных школ и академий

Associate body of the Europe Theatre Prize since 2011

Партнер Европейской Театральной Премии с 2011 г.

E:UTSA is an association which brings together sixteen theatre academies, schools or universities at national level from thirteen European countries: Austria, Czech Republic, France, Germany, Great Britain, Hungary, Italy, Lithuania, Poland, Russia, Spain, Sweden and Switzerland. Founded in 2012, its headquarter is in Rome at the Silvio d'Amico National Academy of Dramatic Art. Alessandro Martinez, General Secretary of the Europe Theatre Prize, is a founding member, and the two organisations are jointly associated. E:UTSA is committed to the creation of a united Europe in which cultural and artistic diversity can find a valued place. The aims of E:UTSA are to give value to students' creativity, develop their capacity to work together and bridge the gap between the learning process and the professional career by offering young actors space and support for them to be able to create their own work and take responsibility for their own theatrical development. To achieve these objectives, E:UTSA organises and promotes festivals (Spoleto, Brno, Saint Petersburg, Warsaw etc.) presenting productions independently developed and staged by the students and diploma candidates, as well as workshops directed by masters of European theatre and international summer schools. The members of E:UTSA meet at least once a year in a General Assembly where institutions and students alike are given equal representation and the same powers of decision.

E: UTSA – Ассоциация, объединяющая на национальном уровне шестнадцать театральных академий, школ или университетов из тринадцати европейских стран: Австрии, Чешской Республики, Франции, Германии, Великобритании, Венгрии, Италии, Литвы, Польши, Испании, Швеции, Швейцарии и России. Ассоциация учреждена в 2012 году, ее штаб-квартира находится в Риме в Национальной Академии драматического искусства имени Сильвио Д'Амико. Учредителями Ассоциации являются Александро Мартинес, генеральный секретарь Европейской Театральной Премии, и две организации, которые стали ассоциированными членами. E: UTSA привержена принципам создания единой Европы, в которой есть культурное и художественное многообразие. Цели E:UTSA заключаются в придании значимости творчеству студентов, развитии их способностей к совместной работе и преодолению разрыва между процессом обучения и профессиональной карьерой. Ассоциация предлагает молодым актерам место для осуществления творческих проектов и поддержку в профессиональном развитии и создании спектаклей. Для достижения этих целей E: UTSA организует и осуществляет продвижение фестивалей (в городах Сполето, Брно, Санкт-Петербург, Варшава и т. д.), представляя спектакли, самостоятельно созданные и поставленные студентами и выпускниками, а также проводя международные летние школы и семинары под руководством мастеров европейского театра. Члены E: UTSA встречаются, как минимум, раз в год, на Генеральной Ассамблее, где и Академии, и студенты имеют равные права представления проектов и принятия решений.

L'E:UTSA est une association réunissant 16 académies, écoles ou universités d'art dramatique à l'échelle nationale de treize pays européens: Allemagne, Autriche, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Russie, Suède et Suisse. Fondée en 2012, son siège se trouve à Rome à l'Académie Nationale d'Art Dramatique Silvio d'Amico. Alessandro Martinez, secrétaire général du Prix Europe pour le Théâtre, est un membre fondateur et les deux organismes sont étroitement liés. L'E:UTSA est impliquée dans la création d'une Europe unie dans laquelle la diversité culturelle et artistique peut trouver une place de choix. Les objectifs de l'E:UTSA consistent à mettre en valeur la créativité des étudiants, à développer leur capacité à collaborer et à combler l'écart entre le processus d'apprentissage et la carrière professionnelle, en offrant aux jeunes acteurs une place et de l'aide pour créer leur propre travail et prendre la responsabilité de leur propre développement théâtral. Pour atteindre ces objectifs, l'E:UTSA organise et promeut des festivals (Spolète, Brno, Saint-Pétersbourg, Varsovie, etc.) en présentant des productions conçues indépendamment et mises en scène par les étudiants et les futurs diplômés, ainsi que des ateliers dirigés par des maîtres du théâtre européen et des universités d'été internationales. Les membres de l'E:UTSA se réunissent au moins une fois par an lors d'une assemblée générale où les institutions et les étudiants disposent d'une représentation égale et des mêmes pouvoirs de décision.

E:UTSA è un'associazione che riunisce sedici accademie di teatro, scuole o università a livello nazionale provenienti da tredici paesi europei: Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Lituania, Polonia, Russia, Spagna, Svezia e Svizzera. Fondata nel 2012, ha sede a Roma nell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico". Alessandro Martinez, Segretario Generale del Premio Europa per il Teatro, è uno dei membri fondatori, per questo le due organizzazioni sono congiuntamente associate. E:UTSA è impegnata nella creazione di un'Europa unita in cui la diversità culturale e artistica possa trovare uno spazio valorizzato. Gli obiettivi di E:UTSA sono: valorizzare la creatività degli studenti, sviluppare la loro capacità di lavorare insieme e ridurre il divario tra il processo educativo e la carriera professionale, offrendo spazio e sostegno ai giovani attori per permetter loro di realizzare le proprie opere e di assumersi la responsabilità della loro crescita teatrale. Per raggiungere questi obiettivi, E:UTSA organizza e promuove festival (Spoleto, Brno, San Pietroburgo, Varsavia, etc.), presentando produzioni indipendenti sviluppate e portate in scena da studenti e candidati al diploma, insieme a laboratori diretti da maestri del teatro europeo e scuole estive internazionali. I membri di E:UTSA si incontrano almeno una volta l'anno in un'Assemblea Generale dove istituzioni e studenti hanno pari rappresentanza e stessi poteri decisionali.

European Theatre Convention

Европейская Театральная Конвенция

Associate body of the Europe Theatre Prize 1990-2008 and 2017

Партнер Европейской Театральной Премии с 1990-2008 гг. и 2017 г.

The European Theatre Convention (ETC) is an artistic platform for creation, innovation and collaboration. As the largest network of public theatres in Europe, the ETC has more than forty European Theatre Members from over twenty countries, reflecting the diversity of Europe's vibrant cultural sector. Founded in 1988, the ETC promotes European theatre as a vital social platform for dialogue, democracy and interaction that responds to, reflects and engages with today's diverse audiences and changing societies. ETC fosters a socially-engaged, inclusive notion of theatre that brings Europe's social, linguistic and cultural heritage to audiences and communities everywhere. Powerful and professional ETC governance ensures that the network will strive and grow taking into consideration latest trends and developments.

Европейская Театральная Конвенция (ETC) – это профессиональная платформа для развития творчества, новаторства и сотрудничества. ETC – крупнейшая сеть, которая объединяет более сорока театров Европы, более чем из двадцати стран, которые отражают все разнообразие европейской культуры. Основанная в 1988 году Конвенция способствует развитию европейского театра как важнейшего общественного института для поддержания диалога, демократии и взаимодействия, что отвечает запросам разнообразной современной аудитории и меняющегося общества, отражает его интересы и взаимодействует с ним. Конвенция поддерживает социально ориентированное, объединяющее разных людей понимание театра, способствует знакомству зрителей разных стран с культурным наследием Европы. Руководство Конвенции гарантирует дальнейшее развитие сети театров с учетом последних тенденций и событий.

L'European Theatre Convention (ETC, Convention théâtrale européenne) est une plateforme artistique pour la création, l'innovation et la collaboration. C'est le plus grand réseau de théâtres publics en Europe et il compte plus de quarante membres dans plus de vingt pays, reflétant la diversité du secteur culturel dynamique en Europe. Fondée en 1988, l'ETC promeut le théâtre européen en tant que plateforme sociale vitale pour le dialogue, la démocratie et l'interaction. Cette plateforme répond aux différents publics et aux sociétés changeantes d'aujourd'hui, les reflète et collabore avec eux. L'ETC favorise une notion inclusive et socialement active du théâtre qui apporte le patrimoine social, linguistique et culturel de l'Europe à des publics et des communautés partout dans le monde. La gouvernance puissante et professionnelle de l'ETC garantit que le réseau s'efforcera de croître en tenant compte des derniers développements et tendances.

La Convenzione Teatrale Europea (ETC) è una piattaforma artistica per la creazione, l'innovazione e la collaborazione. È la più grande rete di teatri pubblici d'Europa e conta tra i suoi membri più di quaranta teatri europei provenienti da più di venti paesi, che riflettono la diversità del vibrante settore culturale europeo. Fondata nel 1988, ETC promuove il teatro come piattaforma sociale vitale per il dialogo, la democrazia e l'interazione capace di rispondere, riflettere e interagire con le diverse platee e le società mutevoli di oggi. ETC sostiene una nozione socialmente impegnata e inclusiva del teatro che trasmetta il patrimonio sociale, linguistico e culturale europeo a platee e comunità provenienti da ogni parte del mondo. L'amministrazione incisiva e professionale di ETC assicura che la rete sia attiva e cresca prendendo in considerazione le tendenze e gli sviluppi più recenti.

17

EUROPE
THEATRE
PRIZE

Baltic House Theatre-Festival

Театр-Фестиваль «Балтийский Дом»

History of the Baltic House Theatre-Festival

История Театра-фестиваля «Балтийский дом»

The story of the Baltic House Theatre-Festival begins in 1936, when the Leninist Komsomol (Lenkom) State Theatre was founded in what was then Leningrad. From its very beginning it was a creative laboratory of modern theatre art and dramaturgy. Famed stage directors, such as V. Kozhich, M. Chezhegov, G. Tovstonogov, P. Khomskii, R. Bykov, G. Oporkov, K. Ginkas, G. Yanovskaya, all of whom brought glory to the Russian theatre, have worked here during its 80-year history. In the 1990s, the theatre became the base for the Baltic House International Theatre Festival, and thus took on the same name. The Baltic House Theatre-Festival is a unique creative structure, without parallel not only in St. Petersburg but also in other Russian cities. Productions of its own performances are combined with successful international activities directed towards constant cultural co-operation with the countries of Europe, as well as the organization of international theatre festivals.

It is here that the annual *Baltic House International Theatre Festival* was realized, along with the *Festival of Russian Theatres in Baltic Countries* (the first in Russia) and the *CIS - Meetings in Russia*, as well as *Monocle Monodrama Festival*. Directors of different generations and theatre schools collaborate regularly with the theatre. Among them are Andrey Moguchy, Andrey Prikotenko, Viktor Kramer, Leonid Alimov, Anatolii Praudin, Andriy Zholtak (Ukraine), Raimundas Banionis (Lithuania), Luk Perceval (Germany), and Silviu Purcărete (Romania). Theatre companies representing different trends - including the *Formal Theatre* of Andrey Moguchy, *Farces Theatre* of Viktor Kramer, *Experimental Stage* headed by Anatolii Praudin, *Takoi Theatre* of Aleksandr Bargman - have always worked and still work today under the roof of the Baltic House Theatre-Festival. The theatre provides its stages for performances of the *Social-Art Theatre*, *Nebolshoi Drama Theatre*, *Gorodskoi Theatre* and others. The Baltic House Theatre-Festival has more than once initiated global theatre projects, such as the *Union des Théâtres de l'Europe Festival* which took place for the first time in Russia in St. Petersburg in 2003, and the *Theatre Student Games* in 2014. In 2011, Russia hosted the Europe Theatre Prize for the first time, and it was the Baltic House Theatre-Festival that was the initiator of this action and its organiser from the Russian side.

Творческая биография театра берет свое начало в 1936 году, когда возник Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола. С первых дней своего существования он стал лабораторией современного театрального искусства и драматургии. За восемьдесят лет истории театра здесь работали прославленные режиссеры: В. Кожич, М. Чежегов, Г. Товstonогов, П. Хомский, Р. Быков, Г. Опорков, К. Гинкас, Г. Яновская, – те, кто сегодня составляют историю и славу русского театра. В 1990-е годы, когда родился Международный театральный фестиваль – театр получил одноименное название – «Балтийский дом». Сегодня Театр-фестиваль «Балтийский дом» – это уникальная творческая структура, подобных которой нет не только в Санкт-Петербурге, но и в других и городах России. Постановка собственных спектаклей удачно сочетается здесь с успешной международной деятельностью, направленной на постоянное культурное сотрудничество со странами Европы, организацией и проведением международных театральных фестивалей. Здесь родился первый российский ежегодный Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», первый в России фестиваль русскоязычных театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России», фестиваль моноспектаклей «Монокль». Режиссеры разных поколений и театральных школ постоянно сотрудничают с театром, среди них: Андрей Могучий, Андрей Прикотенко, Виктор Крамер, Леонид Алимов, Анатолий Праудин, Андрей Жолдак (Украина), Раймундас Банионис (Литва), Люк Персеваль (Германия), Сильвиу Пуркарете (Франция). Под крышей Театра-фестиваля «Балтийский дом» в разные годы работали и продолжают работать творческие объединения различных направлений, среди которых: «Формальный театр» Андрея Могучего, Театр «Фарсы» Виктора Крамера, Экспериментальная сцена под руководством Анатолия Праудина, «Такой театр» Александра Баргмана. И сегодня на сценических площадках «Балтийского дома» представляют свои спектакли Социально-Художественный театр, Небольшой Драматический театр, «Городской театр» и другие. Театр-фестиваль «Балтийский дом» неоднократно становился инициатором проведения масштабных театральных проектов. Среди них: Фестиваль Союза Театров Европы, который состоялся впервые в России в Санкт-Петербурге в 2003 году, Театральная Универсиада 2014 года. В 2011 году впервые в России, в Санкт-Петербурге была проведена Европейская Театральная Премия. Инициатором и организатором с российской стороны выступил Театр-фестиваль «Балтийский дом».

L'histoire du festival de théâtre Baltic House a débuté en 1936, quand le Théâtre d'État Komsomol Léniniste fut fondé dans la ville appelée à l'époque Léningrad. Dès le début, il devient un laboratoire de la dramaturgie et de l'art théâtral modernes. De célèbres metteurs en scène, comme V. Kozhich, M. Chezhevov, G. Tovstonogov, P. Khomskii, R. Bykov, G. Oporkov, K. Ginkas et G. Yanovskaia, qui ont tous couvert de gloire le théâtre russe, y ont travaillé durant ses 80 ans d'existence.

Dans les années 1990, le théâtre devient la base pour le festival de théâtre international Baltic House, et prend donc le même nom. Le festival de théâtre Baltic House est une structure créative unique, qui est sans égal non seulement à Saint-Pétersbourg mais aussi dans les autres villes russes. Les productions de ses propres spectacles sont bien combinées avec les activités internationales couronnées de succès en vue d'une coopération culturelle constante avec les pays européens, ainsi qu'avec l'organisation de festivals de théâtre internationaux. C'est bien ici que le festival de théâtre international Baltic House annuel a été réalisé, ainsi que le premier des festivals de théâtres russes dans les pays baltes et le CIS - *Meetings in Russia*, sans oublier le festival de *Monodrame Monocle*. Des metteurs en scène de différentes générations et des écoles de théâtre collaborent régulièrement avec le théâtre, notamment Andreï Moguchi, Andreï Prikotenko, Viktor Kramer, Leonid Alimov, Anatolii Praudin, Andriy Zholdak (Ukraine), Raimundas Banionis (Lituanie), Luk Perceval (Allemagne) et Silvius Purcărete (France). Les compagnies d'art de différentes tendances – y compris le *Formal Theatre* d'Andrei Moguchy, le théâtre *Farces* de Viktor Kramer, *Experimental Stage* dirigé par Anatolii Praudin et le théâtre *Takoi d'Aleksandr Bargman* – ont toujours travaillé et continuent de travailler sous le toit du festival de théâtre *Baltic House*. Le théâtre met ses scènes à la disposition des spectacles du théâtre *Social-Art*, du théâtre d'art dramatique *Nebolshoi*, du théâtre *Gorodskoi* et d'autres. Le festival de théâtre *Baltic House* a plus d'une seule fois organisé des projets de théâtre international, comme le festival de l'*Union des Théâtres de l'Europe* qui s'est déroulé pour la première fois en Russie, à Saint-Pétersbourg, en 2003 et les Jeux des Étudiants d'Art Dramatique en 2014. La Russie a accueilli en 2011 le Prix Europe pour le Théâtre pour la première fois, et le festival de théâtre *Baltic House* a été l'initiateur de cette action et son organisateur du côté russe.

La storia del Baltic House Theatre-Festival inizia nel 1936, quando il Teatro di Stato Leninista Komsomol viene fondato in quella che era Leningrado. Sin dall'inizio diventa un laboratorio dell'arte e della drammaturgia teatrali moderne. Durante i suoi 80 di storia, famosi registi teatrali hanno lavorato qui, come ad esempio V. Kozhich, M. Chezhevov, G. Tovstonogov, P. Khomskii, B. Bykov, G. Oporkov, K. Ginkas, G. Yanovskaia, i quali hanno fatto la storia e hanno portato gloria al teatro russo. Negli anni '90, quando è nato il Festival Internazionale del teatro, il teatro ha ereditato lo stesso nome : "Baltic House". Oggi il "Baltic House" Theatre-Festival è una struttura creativa unica, che non ha eguali non solo a San Pietroburgo ma neanche in altre città russe. La produzione dei suoi spettacoli è ben combinata con attività internazionali di successo dirette verso cooperazioni culturali continue con i paesi d'Europa, ma anche organizzazioni di festival teatrali internazionali. Qui è nato il "Baltic House" International Theatre Festival annuale, il primo Festival "Meeting in Russia" tra i teatri russi dei Paesi Baltici e del CSI, così come anche il "Monocle Monodrama festival". Registi di generazioni e di scuole teatrali differenti collaborano regolarmente con il teatro, tra i quali Andrey Moguchy, Andrey Prikotenko, Viktor Kramer, Leonid Alimov, Anatolii Praudin, Andrey Zholdak (Ucraina), Raimundas Banionis (Lituania), Luk Perceval (Germania), Silvius Purcărete (Francia). Compagnie teatrali di tendenze diverse – incluso il "Formal Theatre" di Andrey Moguchy, il "Teatro della Farsa" di Viktor Kramer, il Palcoscenico Sperimentale diretto da Anatolii Praudin, il "Teatro Takoj" di Aleksandr Bargman - hanno sempre lavorato e ancora oggi lavorano insieme sotto il tetto del "Baltic House" Theatre-Festival. Il teatro mette a disposizione i suoi palchi agli spettacoli del Teatro "Social-Art", al Teatro "Nebolšoi", al Teatro "Gorodskoj" e ad altri. Il "Baltic House" Theatre-Festival è stato più volte lo sponsor di progetti teatrali su larga scala, come per il Festival "Unione dei Teatri d'Europa" il quale ha avuto luogo per la prima volta in Russia a San Pietroburgo nel 2003 e il Theatre Student Games nel 2014. Nel 2011, la Russia ha ospitato il Premio Europa per il Teatro per la prima volta, e il "Baltic House" Theatre-Festival ne è stato lo sponsor e l'organizzatore russo.

17 EUROPE THEATRE PRIZE

МОЛОДЫЙ
ТЕАТР
НАФОН
ТАНКЕ

БДТ

ЛЕКСАНДРИНСКИ
ТЕАТР

Основан в 1756 году

СОЮЗ
ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

SUPPORT / ПАРТНЕРЫ

GENERAL MEDIA SUPPORT / ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

MEDIA SUPPORT / ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

