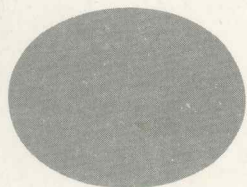

TAORMINA ARTE'90

PREMIO

EUROPA PER IL TEATRO

PRIZE

EUROPE FOR THE THEATRE

PRIX

EUROPE POUR LE THEATRE

PREIS

EUROPA FÜR DAS THEATER

PREMIO EUROPA PER IL TEATRO

Il Premio Europa per il Teatro, istituito ed organizzato dal Comitato Taormina Arte con il patrocinio della Comunità europea, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei rapporti culturali tra i paesi europei.

Viene assegnato a quella personalità o istituzione teatrale che abbia contribuito alla realizzazione di eventi culturali determinanti per la comprensione e la conoscenza tra i popoli. La Giuria è costituita da personalità della cultura e dell'arte, da critici e operatori culturali, rappresentativi del mondo teatrale dei Paesi europei, garantendo, nel corso degli anni, una equilibrata presenza delle diverse aree geografiche.

Il Premio consiste in un importo di 60.000 ECU e di un'opera originale di un artista contemporaneo.

Le manifestazioni di consegna del Premio hanno luogo a Taormina.

The Europe Prize for the Theatre, instituted and organized by the Taormina Arte Committee under the patronage of the European Community, is intended to contribute to the forging of cultural links between nations. The prize is awarded to the person or theatrical institution that has, in the opinion of the judges, best contributed to the realisation of cultural events which have furthered this intention. The judges comprise personalities from various artistic fields who are representatives of European theatre, thus guaranteeing a balanced national presence over the years. The prize consists of 60,000 ECUs and of an original work of art by a contemporary artist.

The prize-giving ceremony and related cultural events take place in Taormina.

Le Prix Europe pour le Théâtre, institué et organisé par le Comité Taormina Arte, sous le patronage de la Communauté Européenne, se propose de contribuer au développement des rapports culturels entre les pays européens.

Il est attribué à la personnalité ou à l'institution théâtrale qui le plus a contribué à la réalisation d'événements culturels déterminants pour la compréhension et la connaissance parmi les peuples.

Le jury est formé de personnalités de la culture et de l'Art, de critiques et d'opérateurs culturels, représentatifs du monde théâtral des pays européens, garantissant, au cours des années, une présence équilibrée des différentes zones géographiques.

Le prix consiste en une somme de 60.000 Ecus et une création originale d'un artiste contemporain.

Les manifestations de remise du Prix ont lieu à Taormina.

Der Europa-Preis für das Theater, gestiftet und verwaltet vom Komitee Taormina Arte mit Beistand der Europäischen Gemeinschaft, hat die Absicht, zur Entwicklung der kulturellen Beziehungen zwischen den europäischen Ländern beizutragen.

Er wird jener Persönlichkeit oder jener Theaterinstitution zuerkannt, die zur Realisation von kulturellen Ereignissen beigetragen hat, welche für das Verständnis und die Beziehungen unter den Völkern bestimmend sind. Die Jury setzt sich aus Persönlichkeiten der Kultur und der Kunst, aus Kritikern und Kulturreferenten zusammen, die für die Theaterwelt der europäischen Länder repräsentativ sind und die im Laufe der Jahre eine ausgewogene Präsenz der verschiedenen geographischen Gebiete garantieren.

Die Prämie besteht in einem Betrag von 60.000 ECU und einem Originalwerk eines zeitgenössischen Künstlers.

Die Veranstaltungen der Preisverleihung finden in Taormina statt.

COMITATO TAORMINA ARTE

IL TERZO ANNO DEL PREMIO

The Europe Prize for the Theatre is the clearest message Taormina Arte has launched towards the future in recent years, wanting to transform itself from a place of passive artistic consumption into a place where artistic messages are produced. The Prize is motivated by the desire to join different peoples through their art, so that they might collaborate and progress together. It is this assumption on which the judges must base their choices of winner of the Prize. Indeed, we may state that this intention was fully realised in the first two prize-givings, since both times we have had the occasion to welcome personalities not only of indisputable value in their fields, but also of international importance: Ariane Mnouchkine and Peter Brook.

The critical and public success of the last Europe Prize for the Theatre has consolidated its position and encouraged it to undertake new initiatives, and has, above all, confirmed the value of the criteria which inspired it and of its projected aims, stressing its cultural value.

This year, with the Europe Prize awarded to Giorgio Strehler as a symbol of commitment to a Europe united in art, in culture and in civilisation, the Jury has re-confirmed and highlighted these ideals. The award has gone to Strehler for the uniqueness of what he has done to build the principles and structures of European theatre and for the depth of his artistic, cultural and political commitment displayed in the institutions for which he has been called to hold the highest international responsibility.

Furthermore, with a Special Prize to Anatolij Vassil'ev, we intend to lay the basis for the institution of a prize recognising New European Realities.

Finally, it is our hope that all those who are collaborating with us in our undertaking - who we heartily thank - might avoid in future the danger, all around us at the present, of falling into the ephemeral and the worldly.

Der Europa-Preis für das Theater ist die klarste Botschaft, die Taormina Arte in diesen Jahren in Richtung Zukunft verkündet hat. Sie gibt dem Wunsch Ausdruck, Völker die auf Grund ihrer Traditionen, ihrer Kultur verschieden sind, mittels ihrer künstlerischen Ausdrucksformen einander zu nähern, und zwar in der Aussicht auf Zusammenarbeit und ständigen Fortschritt, welche sich in einer Formel realisiert, die den Bestrebungen und Idealen, die im kollektiven Bewußtsein verbreitet sind, entspricht.

Taormina ist es somit gelungen, sich von einem Ort der Kunst in eine Stätte, wo die Kunst Botschaften verkündet, zu wandeln. Dadurch ist sein kultureller Wert erneuert und zugleich verstärkt.

Man kann behaupten, daß das Kriterium, von dem sich die einberufene Jury bei der Wahl der Preisträger leiten läßt, bereits in den ersten beiden Jahren respektiert wurde, denn der Preis ging an zwei Persönlichkeiten des europäischen Theaters, an Ariane Mnouchkine und Peter Brook, deren Wert nicht nur unbestritten ist, sondern deren Bedeutung auch zweifelsohne übernational ist.

Die weitgehende Zustimmung seitens der Kritik und seitens des Publikums, die der Europa - Preis für das Theater bei seiner zweiten Ausgabe gefunden hat, haben die Festigung dieser Institution erlaubt, die heute auf neue Wirkungsbereiche ausgerichtet zu sein scheint; vor allem hat sie die leitenden Kriterien und die geplanten Ziele bestätigt und dadurch den kulturellen Wert betont.

In diesem Jahr hat die Jury mit der Zuerkennung des Europa-Preises an Giorgio Strehler als Symbol des Einsatzes für ein vereintes Europa in der Kunst, in der Kultur und in der Zivilisation, die ideellen Ziele der Initiative erneut bestätigt und verdeutlicht. Prämiert wurde die Einzigartigkeit der Tätigkeit des Regisseurs, welche die Konstruktion der Prinzipien und Strukturen des europäischen Theaters verfolgt, prämiert wurde die Intensität des künstlerischen, kulturellen und politischen Einsatzes, der sich in den Institutionen entfaltet, mit deren höchsten Verantwortungen er beauftragt wurde.

Mit dem Sonderpreis an Anatolij Vassil'ev hat man die Voraussetzung für die Institution einer Anerkennung der neuen Realitäten im europäischen Theater schaffen wollen.

Wir hoffen, daß die intellektuelle Dimension all derer, die mit uns in diesem Unterfangen zusammenarbeiten und denen wir zutiefst danken, auch in Zukunft die in unseren Tagen ständig drohende Gefahr, ins Ephemere und Oberflächliche zu verfallen, bannen möge.

COMITATO TAORMINA ARTE

IL TERZO ANNO DEL PREMIO

Il Premio Europa per il Teatro è il messaggio più chiaro che Taormina Arte ha lanciato in questi anni verso il futuro. È il desiderio di avvicinare popoli, diversi per tradizione e cultura, mediante le loro espressioni artistiche, in una prospettiva di collaborazione e progresso continui, che si concretizza in una formula che incontra aspirazioni ed idealità diffuse nella coscienza collettiva.

Taormina è così riuscita a trasformarsi da luogo dell'arte in luogo di produzione di messaggi artistici. La sua valenza culturale ne esce rinnovata e rafforzata.

Si può affermare che il criterio che ispira le Giurie chiamate a scegliere i vincitori è stato rispettato già nelle prime due edizioni avendo incontrato personalità del teatro europeo, quali Ariane Mnouchkine e Peter Brook non solo di indiscusso valore, ma anche di indubbio significato sovranazionale.

Gli ampi consensi di critica e pubblico registrati dal Premio Europa per il Teatro, nella sua scorsa edizione, hanno permesso il consolidarsi di tale istituzione che appare oggi proiettata verso nuovi spazi operativi e ne ha soprattutto confermato i criteri ispiratori e le finalità progettuali sottolineandone la valenza culturale.

Quest'anno, con il Premio Europa conferito a Giorgio Strehler, quale simbolo dell'impegno per un'Europa unita nell'arte, nella cultura, nella civiltà, la giuria ha riconfermato ed evidenziato le finalità ideali dell'iniziativa. Del regista sono state premiate l'unicità dell'azione tesa alla costruzione dei principi e delle strutture del teatro europeo e la profondità dell'impegno artistico, culturale e politico dispiagato nelle istituzioni di cui è stato chiamato ad assumere le massime responsabilità internazionali.

Con un premio speciale ad Anatolij Vassil'ev, inoltre, si è inteso porre le premesse all'istituzione di un riconoscimento per le nuove realtà teatrali europee.

Speriamo che lo spessore intellettuale di tutti coloro che collaborano con noi in questa impresa e che ringraziamo profondamente allontanano anche per il futuro il pericolo, sempre incombente ai nostri giorni, di scadere nell'effimero e nel mondano.

Le Prix Europe pour le Théâtre est le message le plus clair que Taormina Arte a lancé vers le futur dans les dernières années.

C'est le désir d'approcher les peuples, différents pour tradition et culture, à travers leurs expressions artistiques, dans une perspective de collaboration et de progrès qui se concrétise dans une formule qui relie les aspirations et les idéaux répandus dans la conscience collective. Taormina s'est donc transformée de localité d'art en siège de production de messages artistiques. Sa valeur culturelle en résulte renouvelée et renforcée.

Le critère qui doit inspirer les Jurys appelés à désigner les lauréats avait déjà été respecté dans les deux éditions précédentes: on a rencontré des personnalités du Théâtre européen, telles que Ariane Mnouchkine et Peter Brook, dont la valeur artistique ainsi que l'importance au niveau international est indiscutable.

Le consentement universel de critique et de public obtenu par le Prix Europe pour le Théâtre pendant son attribution passée, a permis l'affermissement de cette institution qui est projetée aujourd'hui vers des nouveaux espaces opérationnels et en a attesté les critères inspirateurs soulignant sa valeur culturelle.

Cette année, le Jury a confirmé et mis en évidence encore une fois les finalités de cette initiative attribuant le Prix Europe à Giorgio Strehler, symbole de l'engagement pour une Europe unie dans l'art, la culture, la civilisation.

On a récompensé l'unicité de l'action visant à la reconstruction des principes et des structures du Théâtre européen ainsi que la profondeur de l'engagement artistique, culturel et politique du metteur en scène, engagement qu'il a déployé dans les institutions pour lesquelles il s'est assumé les plus importantes responsabilités internationales.

En outre, avec le Prix spécial attribué à Anatolij Vassil'ev, on a posé les bases pour l'institution d'un Prix pour les nouvelles réalités du Théâtre européen.

Nous espérons que l'épaisseur intellectuelle de tous ceux qui collaborent avec nous à cette entreprise et que nous remercions sincèrement, écarte pour le futur le danger, toujours présent de nos jours, de tomber dans l'éphémère et dans la mondanité.

GIURIA

Presidente

GUY DUMUR

Critico Nouvel Observateur

•

Segretario

RENZO TIAN

*Presidente Associazione Nazionale Critici Teatro / Docente Università di Roma
Critico Il Messaggero*

•

ALEXLY BARTOCHEVITCH

*Responsabile della Sezione di Ricerca sulle Arti Contemporanee Occidentali
Segretario dell'Unione delle Genti di Teatro dell'URSS*

•

MICHAEL BILLINGTON

Critico The Guardian

•

ULF BIRBAUMER

Docente Università Vienna

•

TREVOR DAVIES

Direttore Kobenhavns Internationale Theater / Segretario Generale Festival d'Arhus

•

FRANZ DE BIASE

Presidente Ente Teatrale Italiano

•

ROLF MICHAELIS

Critico Die Zeit

•

JOSÉ MONLEON

Direttore Festival di Merida e Primer Acto / Presidente Consiglio Teatro Comunità Europea

•

FRANCO QUADRI

Critico La Repubblica

•

PETAR SELEM

Docente Università Zagabria

A GIORGIO STREHLER IL PREMIO EUROPA PER IL TEATRO

TERZA EDIZIONE

L'opera di Giorgio Strehler, al quale la giuria ha attribuito all'unanimità il Premio Europa per il Teatro 1990, è una pietra angolare dell'edificio del teatro europeo così come si è andato configurando nel dopoguerra.

Opera non soltanto di regista, ma di direttore e animatore, attore, scrittore, traduttore, pedagogo, propugnatore di una globale "idea di teatro" radicata nel tessuto sociale e politico, che si è riverberata sull'intera cultura teatrale europea. Diversi aspetti di una personalità che convergono nella unicità di un'azione costantemente tesa alla costruzione delle strutture di un teatro europeo inteso come laboratorio comune di iniziative ed esperienze, manifestatasi prima nel Piccolo Teatro di Milano o poi nella fondazione del primo organismo teatrale europeo, quel Théâtre de l'Europe di cui Strehler fu chiamato ad assumere la responsabilità, oggi dilatata a una dimensione ancora più vasta nel quadro delle trasformazioni che hanno investito il nostro continente, e di cui la cultura teatrale è stato uno dei propulsori.

The work of Giorgio Strehler, to whom the 1990 Europe Prize for the Theatre has been unanimously awarded by the Jury, is a cornerstone in the construction of post-war European theatre. He has worked not only as a director, but also as manager, guiding light, actor, writer, translator, teacher, and advocate of an all-embracing "theatrical idea" rooted in the fabric of society and politics, which has had an impact throughout European theatrical culture. Various aspects of his personality converge in his constant and single-minded attempt to build the structures necessary for a European theatre intended as a communal workshop of new ventures and experiences. Starting in the Piccolo Teatro di Milano, this determination eventually flowered into the foundation of the first really European theatrical organism, the Théâtre de l'Europe, which Strehler was called to direct. Today Strehler's activities have expanded to even greater dimensions in the context of the transformation which our continent has undergone, and which the theatre has done so much to promote.

Le Jury a attribué à l'unanimité le Prix Europe pour le Théâtre à Giorgio Strehler, dont l'oeuvre représente sans doute la pierre angulaire du bâtiment du Théâtre européen tout comme il se représentait dans l'après-guerre. Et non seulement l'oeuvre du metteur en scène, mais celle du directeur, de l'animateur, de l'acteur, de l'écrivain, du traducteur, du pedagogue, apôtre d'une idée globale du théâtre, enracinée dans le tissu social et politique, qui s'est répercutée sur toute la culture théâtrale européenne.

Les différents aspects d'une personnalité qui convergent dans l'unicité d'une action visant costamment à la constructions de structures d'un théâtre européen vu comme un atelier commun d'initiatives et d'expériences déjà manifestée dans le Piccolo Teatro de Milan et ensuite dans la réalisation du premier organisme théâtral européen, ce Théâtre d'Europe dont Strehler fut appelé à assumer toute la responsabilité, qui s'est aujourd'hui élargie dans le cadre des transformations qui ont intéressé notre pays et desquelles la culture théâtrale a été l'un des promoteur.

Das Werk Giorgio Strehlers, dem die Jury einstimmig den European Preis für das Theater 1990 zuerkannt hat, ist ein Eckstein des europäischen Theatergebäudes, so wie es in der Nachkriegszeit allmählich Gestalt angenommen hat. Es ist nicht nur das Werk des Regisseurs, sondern auch des Theaterleiters und Anregers, Schauspielers, Übersetzers, Pädagogen des Verfechters einer globalen "Idee vom Theater", die im sozialen und politischen Gewebe wurzelt und sich auf die gesamte Theaterkultur ausgewirkt hat. Verschiedene Aspekte einer Persönlichkeit, die in der Einzigartigkeit einer Tätigkeit zusammentreffen, welche unanfhörllich den Strukturbau eines europäischen Theaters verfolgt, das sich als gemeinsames Laboratorium für Initiative und Erfahrungen versteht, und die sich zuerst im Piccolo Teatro von Mailand gezeigt hat und dann in der Gründung des ersten europäischen Theaterorgans, des Théâtre de l'Europe, dessen Verantwortung Strehler übertragen wurde; heute hat es sich im Rahmen der Transformationen, von denen unser Kontinent Betroffen ist zu einer noch umfangreicheren Dimension ausgedehnt. Eine der Triebfedern dieser Transformationen ist eben die Theaterkultur gewesen.

GIORGIO STREHLER

Giorgio Strehler nasce a Trieste il 14 agosto del 1921 da Bruno Strehler e Alberta Lovric, una delle più celebri violiniste del suo tempo. A otto anni si trasferisce a Milano. Allievo dell'Accademia dei Filodrammatici, si diploma nel 1940. Contemporaneamente, assieme a Paolo Grassi, cui sarà legato da una lunga e feconda amicizia, fa parte del Gruppo antifascista di Corrente e del Gruppo Palcoscenico, volto all'affermazione di una nuova e libera drammaturgia italiana ed europea.

Nel 1947 fonda insieme a Paolo Grassi il Piccolo Teatro di Milano, primo teatro stabile a gestione pubblica d'Italia. Da quel momento la sua storia di direttore e di interprete è unita alla storia di quel teatro e della vita culturale e politica di Milano, alla quale dedica quarantacinque anni di attività quasi ininterrotta. Più di duecento spettacoli segnano l'itinerario artistico di Giorgio Strehler. Alcuni di questi sono diventati storici come; Re Lear, Il Gioco dei Potenti e La Tempesta di Shakespeare, I giganti della montagna. Come tu mi vuoi di Pirandello, El Nost Milan di Bertolazzi, Il giardino dei ciliegi di Cecov, Il temporale di Strindberg, La grande magia di De Filippo. L'opera critica, poetica, interpretativa di Strehler su Goldoni ha avuto risonanze europee; spettacoli come La trilogia della villeggiatura, Le baruffe chiozzotte, Il campiello e Arlecchino servitore di due padroni sono considerati dei classici del teatro contemporaneo. Allievo di Jouvet, Strehler incontra Brecht nel 1955. Restano emblematiche le regie dell'Opera da tre soldi, Vita di Galileo e dell'Anima buona di Sezuani.

In Europa ha firmato le regie di I giganti della montagna, a Düsseldorf, con Minetti, L'anima buona di Sezuani di Brecht con Andrea Jonasson ad Amburgo, la Trilogia della villeggiatura alla Comédie Française di Parigi e a Vienna, Il Gioco dei potenti al Festival di Salisburgo. Nato da una famiglia di musicisti, ha allestito dal 1947, con una memorabile edizione della Traviata alla Scala, più di quaranta opere in musica. Memorabili restano Il Ratto dal Serraglio, Il Flauto Magico, Le Nozze di Figaro di Mozart, Simon Boccanegra e Macbeth di Verdi, e recentemente Don Giovanni e Fidelio.

Dopo un intervallo dal 1969 al 1971, in cui lascia il Piccolo Teatro per fondare un gruppo autogestito, il "Gruppo Teatro e Azione", ritorna nel '72 alla guida del Piccolo Teatro. Nel 1982 è nominato direttore del Théâtre de l'Europe dove allestisce l'Illusion di Corneille e l'Opera da tre soldi di Brecht. Nel 1986 inaugura il Teatro Studio e contemporaneamente dà vita ad una Scuola di Teatro.

Dall'89 è presidente dell'Unione dei Teatri d'Europa, nuovo organismo che si propone di raggruppare vari teatri europei nella ricerca di un'azione artistica e pubblica comune per l'Europa di domani. L'ultimo impegno di Strehler è la ricerca pluriennale sul Faust di Goethe, iniziata al Teatro Studio nel 1988, con la quale ritorna sulla scena come attore, assumendosi il ruolo del protagonista.

Giorgio Strehler naît à Trieste le 14 août 1921 de Bruno Strehler et Alberta Lovric, une des violinistes les plus célèbres de son temps. À l'âge de huit ans, il s'établit à Milan. Élève de l'Académie du Théâtre d'Amateurs, il obtient son diplôme en 1940. En même temps, avec Paolo Grassi auquel il sera lié par une longue et féconde amitié, il fait partie du "Groupe Antifasciste de Corrente" et du Groupe Palcoscenico qui visait à l'affirmation d'une nouvelle et libre dramaturgie italienne et européenne.

En 1947 il fonde avec Paolo Grassi le Piccolo Teatro di Milano, première troupe italienne de théâtre à gestion publique. Dès lors, son histoire de directeur et d'interprète est liée à l'histoire de ce théâtre et à la vie culturelle et politique de Milan, à laquelle il consacre quarante-cinq ans d'activité presque ininterrompue. L'itinéraire artistique de G. Strehler est marqué par plus de deux-cent représentations. Certaines sont devenues historiques, telles que "Re Lear", "Il gioco dei potenti" et "La Tempesta" de Shakespeare, "I giganti della montagna", "Come tu mi vuoi" de Pirandello, "El Nost Milan" de Bertolazzi, "Il Giardino dei Ciliegi" de Cechov, "Il Temporale" de Strindberg, "La Grande Magia" de De Filippo.

L'œuvre critique, poétique, interprétative de Strehler sur Goldoni a eu des retentissements européens: certaines représentations comme "La Trilogia della Villeggiatura", "Le Baruffe chiozzotte", "Il Campiello" et "Arlecchino servitore di due padroni" sont considérées comme des classiques du théâtre contemporain.

Elève de Jouvet, Strehler rencontre Brecht en 1955. Ses mises en scène de "L'Opera da tre soldi", "Vita di Galileo" et "L'anima buona di Sezuani" restent emblématiques.

En Europe, il a signé les mises en scène de "I Giganti della Montagna" à Düsseldorf, avec Minetti, "L'Anima Buona di Sezuani" de Brecht avec Andrea Jonasson à Hamburgo. "La Trilogia della villeggiatura" à la Comédie Française de Paris et à Vienne, "Il gioco dei Potenti" au festival de Salzbourg. Né d'une famille de musiciens, il a mis en scène depuis 1947, avec une mémorable édition de "La Traviata" à la Scala, plus de quarante oeuvres en musique. "Il Ratto del Serraglio", "Il Flauto Magico", "La Nozze di Figaro" de Mozart, "Simon Boccanegra" et "Macbeth" de Verdi et récemment "Don Giovanni" et "Fidelio" restent mémorables.

Après un intervalle de 1969 à 1971, pendant lequel il laisse le Piccolo Teatro pour fonder un groupe autogéré appelé "Groupe Théâtre et Action", il revient en 1972 à la guide du Piccolo Teatro. En 1982, il est nommé directeur du "Théâtre de l'Europe" où il met en scène "L'Illusion" de Corneille et "L'Opera da tre soldi" de Brecht. En 1968 il inaugure le "Théâtre Etude" et, en même temps, il fonde une école de théâtre. Dès 1989, il est président de l'Union des Théâtres d'Europe, nouvel organisme qui se propose d'assembler les différents théâtre européens à la recherche d'une action artistique et publique commune pour l'Europe de l'avenir.

Le dernier engagement de Strehler est la recherche pluriannuelle du "Faust" de Goethe, recherche commencée au Théâtre Etude en 1988, avec laquelle il revient sur la scène comme acteur, avec le rôle de protagoniste.

GIORGIO STREHLER

Giorgio Strehler was born at Trieste, 4 august 1921, of Bruno Strehler and Alberta Lovric, one of the most celebrated violinists of her day. When he was 8 years old, he moved to Milan, where he attended the Accademia dei Filodrammatici, finishing his studies there in 1940. During this period, together with Paolo Grassi (who was to become a close friend for many long and fruitful years), he belonged to the antifascist Gruppo Corrente and to the Gruppo Palcoscenico, which was aimed towards the establishment of a new and free Italian and European theatre.

In 1947, he founded, with Paolo Grassi, the Piccolo Teatro di Milano, the first publicly funded and run permanent theatre in Italy.

From that moment on, the history of Strehler as both director and actor has been intimately connected with both the history of that theatre and with the cultural and political life of Milan, a connection to which he has devoted 45 years of work virtually uninterruptedly. Up to the present, he has been involved in over 200 theatrical presentations: amongst those considered landmarks, we may mention King Lear, *Il Gioco dei Potenti* (also at the Salzburg Festival) and *The Tempest* by Shakespeare; *I giganti della montagna* (also at Düsseldorf, with Minetti) and *Come tu mi vuoi* by Pirandello; *El Nost Milan* by Bertolazzi; *The Cherry Orchard* by Chekov; *The Storm* by Strindberg; *La grande magia* by De Filippo. Strehler's critical, poetical and interpretative work on Goldoni has had a European impact: his production of *La trilogia della villeggiatura* at the Comédie française and at Vienna, *Le baruffe chiozzotte*, *Il Campiello* and *Arlecchino servitore di due padroni*, for example, are considered classics of their genre.

As a pupil of Jouet, Strehler met Brecht in 1955, which led to significant productions of *The Threepenny Opera*, *Galileo*, and *The Good Woman of Sechuan* (at Hamburg, with Andrea Jonasson).

With his musical background, it was natural for Strehler to turn to opera, too: in 1947 he directed a memorable series of performances of *La Traviata* for la Scala, the first of over 40 operatic productions, amongst which we may note *The Seraglio*, *The Magic Flute* and *The Marriage of Figaro* by Mozart, *Simon Boccanegra* and *Macbeth* by Verdi, and, recently, Mozart's *Don Giovanni* and Beethoven's *Fidelio*.

After an interval between 1969 and 1971, which he founded a self-governing group, the Gruppo Teatro e Azione, Strehler returned in 1972 to artistic control of the Piccolo Teatro. Ten years later, he was nominated director of the Théâtre de l'Europe, where he was to put on Corneille's *L'Illusion* and *The Threepenny Opera*. In 1986 he opened the Teatro Studio and at the same time started up a theatre school.

Since 1989 he has been president of the Union of European Theatres, a new organisation intended to bring together various theatres in Europe in the search for common artistic and public policy for the Europe of the future.

Strehler's latest undertaking has been a long-term project on Goethe's *Faust*, begun at the Teatro Studio in 1988. This marks his return to the stage as an actor, in the title role.

Giorgio Strehler ist am vierzehnten August 1921 in Triest geboren als Sohn von Bruno Strehler und Alberta Lovric, eine der berühmtesten Geigerinnen ihrer Zeit. Mit acht Jahren zieht er nach Mailand um. Als Schüler der Akademie für Laienspieler legt er 1940 seine Prüfung ab. Gleichzeitig gehört er zusammen mit Paolo Grassi, dem er durch lange und fruchtbare Freundschaft verbunden ist, der antifaschistischen Gruppe von Corrente an sowie der Gruppe "Palcoscenico", die die Anerkennung einer neuen und freien italienischen und europäischen Dramaturgie zum Ziel hat. Im Jahre 1947 gründet er zusammen mit Paolo Grassi das Piccolo Teatro von Mailand, das erste ständige von öffentlicher Hand getragene Theater Italiens.

Seither ist seine Geschichte als Theaterleiter und Interpret mit derjenigen des Theaters und des kulturellen und politischen Lebens von Mailand verbunden, dem er fünfundsiebzehn Jahre fast ununterbrochene Tätigkeit widmet. Mehr als zweihundert Inszenierungen zeichnen den künstlerischen Werdegang Giorgio Strehlers. Einige davon haben geschichtliche Bedeutung wie "King Lear", "Il gioco dei potenti" und "The tempest" von Shakespeare, "I giganti della montagna" und "Come tu mi vuoi" von Pirandello, "El nost Milan" von Bertolazzi, "Der Kirschgarten" von Tschechov, "Wetterleuchten" von Strindberg und "La grande magia" von De Filippo. Das kritische, poetische und interpretative Werk Strehlers über Goldoni hat europäische Resonanz gefunden. Schauspiele wie "La trilogia della villeggiatura", "Le baruffe chiozzotte", "Il campiello" und "Arlecchino servitore di due padroni" werden als Klassiker des europäischen Theaters betrachtet. Als Schüler von Jouet begegnet Strehler im Jahre 1955 Brecht. Emblematisch bleiben seine Inszenierungen der "Dreigroschenoper", "Leben des Galilei" und "Der gute Mensch von Sezuan".

In Europa hat er in Düsseldorf die Regie von "I giganti della montagna", mit Minetti, geführt, in Hamburg "Der gute Mensch von Sezuan" mit Andrea Jonasson, in Paris an der Comédie Française und in Wien "La trilogia della villeggiatura", für die Festwochen in Salzburg "Il gioco dei potenti". Aus einer Musikerfamilie stammend hat er seit 1947 mehr als vierzig Opern inszeniert, darunter eine denkwürdige Aufführung der "Traviata" an der Scala. Unvergessen bleiben auch "Die Entführung aus dem Serail", "Die Zauberflöte", "Die Hochzeit des Figaro" von Mozart, "Simon Boccanegra" und "Macbeth" von Verdi und kürzlich "Don Giovanni" und "Fidelio".

Nach einer Pause von 1969 bis 1971, in der er das Piccolo Teatro verläßt, um eine sich selbstverwaltende Truppe, das "Gruppo Teatro e Azione" zu gründen, übernimmt er 1972 wieder die Führung des Piccolo Teatro. 1982 wird er zum Leiter des Théâtre de l'Europe ernannt, wo er "L'Illusion" von Corneille und "Die Dreigroschenoper" von Brecht inszeniert.

Seit 1989 ist er Präsident der Union der Theater Europas, des neuen Organs, das sich zum Ziel gesetzt hat, verschiedene europäische Theater zusammenzuschließen, auf der Suche nach gemeinsamer künstlerischer und öffentlicher Tätigkeit für das morgige Europa. Strehlers letzte Aufgabe ist seine vieljährige Arbeit über Goethes "Faust", die er 1988 in Teatro Studio begonnen hat und mit der er als Schauspieler in der Rolle des Titelhelden auf die Bühne zurückkehrt.

PREMIO SPECIALE PER LE NUOVE REALTÀ TEATRALI EUROPEE

La giuria ha deciso di assegnare quest'anno un Premio speciale di 17.000 ECU per le nuove realtà teatrali europee ad Anatolij VASSIL'EV per il lavoro compiuto assieme alla Scuola d'Arte Drammatica di Mosca.

Il nuovo riconoscimento è ispirato dalla volontà di incoraggiare e stimolare tendenze e iniziative emergenti nel teatro europeo ed è destinato ad essere istituzionalizzato in futuro.

The Jury has this year decided to give a special Prize of 17.000 ECUs for New European Realities to Anatolij VASSIL'EV for his work with the Moscow School of Dramatic Art.

This new sign of recognition is inspired by the desire to encourage and stimulate emerging tendencies and initiatives in European theatre, and will subsequently become a regular feature of the Taormina Europe Prize.

Cette année le jury a décidé d'attribuer un prix spécial de 17.000 ECU pour les nouvelles réalités théâtrales européennes à Anatolij VASSIL'EV, pour le travail qu'il a accompli avec l'Ecole d'Art Dramatique de Moscou.

Cette nouvelle reconnaissance s'inspire de la volonté d'encourager les tendances et les initiatives naissantes dans le théâtre européen et elle est destinée à devenir institutionnalisée dans le futur.

Die Jury hat beschlossen, in diesem Jahr einen Sonderpreis von 17.000 Ecu für Neue Europäische Theaterrealitäten an Anatolij VASSIL'EV zu vergeben, und zwar für seine gemeinsam mit der Moskauer Schule für Dramatische Kunst vollbrachte Arbeit.

Die neue Anerkennung ist von dem Wille getragen, auftauchende Tendenzen und Initiative im europäischen Theater zu ermutigen und anzuregen. Dieser Preis ist dazu bestimmt, künftighin eine feste Institution zu werden.

ANATOLIJ VASSIL'EV

Anatolij Vassil'ev nato il 4 maggio 1942, nel 1968 si iscrisse all'Istituto Lunačarskij (GITIS). Nel 1973 entrò al Mhat (il Teatro d'Arte di Mosca). Suscitò scalpore dopo il '77 con la messa in scena di La figlia adulta di un uomo giovane di Viktor Slavkin, la cui Cerceau rese famoso Vassil'ev in Europa come artefice teatrale della perestrojka. Nell'86 Vassil'ev fondò la "Scuola di Arte Drammatica" di Mosca, con cui mise in scena Sei personaggi in cerca d'autore, rivelando Pirandello ai Sovietici e ottenendo grande successo anche in Occidente. Da allora ha elaborato spettacoli-saggi basati su testi non necessariamente teatrali.

Anatolij Vassil'ev, born 4 May 1942, enrolled at the Lunačarskij Institute of Theatrical Arts (GITIS) in 1968. In 1973 he entered the Mhat (the Moscow Arts Theatre). He caused a sensation after '77 with The Adult Daughter of a Young Man by Viktor Slavkin, whose "Cerceau" was to make Vassil'ev famous in Europe, as the theatrical proponent of perestrojka. In '86 Vassil'ev founded the "Moscow School of Dramatic Art", with which he staged Six Characters in Search of an Author. Since then he has worked on shows originating workshops, which derive from non-theatrical literature.

Anatolij Vassil'ev naît le 4 mai 1942, il s'inscrit en 1968 à l'Institut d'Art théâtral Lunacarskij (GITIS). En 1973 il rentre au MHAT, le Théâtre d'Art de Moscou. Après 1977, il suscite un grand intérêt montant au Théâtre "La Figlia adulta di un uomo giovane" de Viktor Slavkin, dont "Cerceau", le fera connaître en Europe, où il sera considéré comme l'auteur théâtral de la perestrojka. En 1986, il fonde l'Ecole d'Art Dramatique de Moscou, avec laquelle il monte "Sei Personaggi in cerca d'Autore", révélant Pirandello aux Russes et obtenant en Occident un grand succès. Après cela, il à élaboré des spectacles-essais, s'exerçant spécialement sur la littérature.

Anatolij Vassil'ev, der am vierten Mai 1942 geboren wurde, schrieb sich 1968 ins Institut Lunacarskij (GITIS) ein. Im Jahre 1973 trat er ins Mhat (das Theater der Kunst von Moskau) ein. Aufsehen erregt er nach '77 mit der Inszenierung von "La figlia adulta di un uomo giovane" von Viktor Slavkin, dessen "Cerceau" Vassil'ev in Europa als Urheber der Perestrojka auf dem Theatersektor berühmt machte. 1986 gründet Vassil'ev die "Schule für Dramatische Kunst" von Moskau, mit der er "Sei Personaggi in cerca d'autore" auf die Bühne gebracht hat, wodurch die Russen Pirandello kennengelernt haben und er auch im Westen großen Erfolg erlangt hat. Seither bringt er Schauspiele in Essayform heraus, die sich nicht unbedingt auf Bühnenerwerke stützen.

MANIFESTAZIONI

TAORMINA, 25 - 26 - 27 MAGGIO 1990
PALAZZO DEI CONGRESSI

Presentazione degli Atti del Convegno '89

PREMIO SPECIALE ad Anatolij Vassil'ev

CONFERENZA INTRODUTTIVA

DIMOSTRAZIONI della Scuola d'Arte Drammatica di Mosca

INCONTRO DIBATTITO con Vassil'ev

Coordinatore: Franco Quadri

DOSTOEVSKIJ con gli attori della Scuola d'Arte Drammatica di Mosca

PREMIO PER IL TEATRO

INCONTRO DI STUDIO SULL'OPERA DI GIORGIO STREHLER

a cura di Renzo Tian in collaborazione con Alessandro Martinez

RELAZIONI

dialogo tra GIORGIO STREHLER e BERNARD DORT

TESTIMONIANZE

Coordinatore: Giorgio Stehler

Conferenza di GIORGIO STREHLER

LETTURE:

*Giorgio Strehler e Giulia Lanarini leggeranno e commenteranno
momenti da "Elvira e la passione teatrale" di Louis Jouvet*

INCONTRO DIBATTITO

VIDEO: OPERE DI GIORGIO STREHLER

Patrocinio

Comunità Europea

Consiglio d'Europa

UNESCO

Associazione Internazionale Critici di Teatro

Collaborazione

Piccolo Teatro

Unione dei Teatri d'Europa

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CRITICI DI TEATRO

L'associazione dei Critici di Teatro è lieta di associarsi a Taormina Arte nella assegnazione del Premio Europa per il Teatro 1990 a Giorgio Strehler, direttore e attore, le cui produzioni negli anni hanno tanto contribuito allo sviluppo del teatro europeo. L'importanza del premio Europa risiede nel fatto che esso focalizza l'attenzione del pubblico su quegli artisti eccezionali i cui conseguimenti si estendono al di là dei limiti della loro cultura e della loro lingua particolare.

La sua versatilità come direttore è illustrata dalla sua produzione di commedie di Shakespeare, Brecht e Pirandello, che univano l'abilità a lavorare su scala epica ad una sottile padronanza dei dettagli psicologici; ed egli ha introdotto una profondità filosofica nelle commedie impegnate politicamente che ha diretto per il Gruppo "Teatro ed Azione". L'Associazione Internazionale dei Critici di Teatro esiste per favorire la conoscenza e l'apprezzamento del teatro mondiale e per promuovere la cultura tra gli scrittori teatrali di tutte le nazioni.

Noi valutiamo particolarmente il contributo di Taormina Arte alla causa del Teatro europeo e ci compiaciamo che in questa occasione, in aggiunta alla consegna del Premio Europa a Giorgio Strehler, la Giuria Internazionale con l'apporto del Comitato Taormina Arte, abbia riconosciuto il contributo del direttore sovietico Anatolij Vassil'ev. Il premio speciale per le nuove realtà europee rende omaggio non solo al lavoro fantasioso e energico come regista, ma anche alle iniziative teatrali brillanti che emergono dall'Unione Sovietica.

The International Association of Theatre critics is pleased to be associated with Taormina Arte in the awarding of its Europe Prize in 1990 to Giorgio Strehler, the director and actor, whose productions over the years have contributed so much to the development of European theatre.

The significance of the Europe Prize lies in the way in which it focuses public attention on those exceptional artists whose achievements spread beyond the boundaries of their particular culture and language.

His versatility as a director is illustrated by his productions of plays by Shakespeare, Brecht and Pirandello, which combined an ability to work on an epic scale with a subtle command of psychological details; and he brought a philosophical depth to the politically committed plays which he directed for the Gruppo Teatro e Azione.

The International Association of Theatre Critics exists to further the knowledge and appreciation of the world's theatre and to promote cultural understanding among theatre writers of all nations. We particularly value the contribution of Taormina Arte to the cause of European drama and are delighted that on this occasion, in addition to awarding the Europe Prize to Giorgio Strehler, the International Jury has recognised the contribution of the Soviet director, Anatolij Vassil'ev.

The special prize for New European Realities pays tribute not just to Vassil'ev's imaginative and forceful work as a director, but also to the fresh theatrical initiatives which are now emerging from the Soviet Union.

John Elsom

L'Association Internationale des Critiques de Théâtre est heureuse de s'associer à Taormina Arte dans l'attribution du Prix Europe pour le Théâtre 1990 à Giorgio Strehler, directeur et acteur, dont les productions pendant les années ont beaucoup contribué au développement du théâtre européen. L'importance du Prix Europe, réside dans sa capacité de focaliser l'attention du public sur les artistes exceptionnels dont les performances vont bien au-delà des limites de leur culture et de leur langue.

Son esprit universel se révèle dans la production des comédies de Shakespeare, de Brecht et de Pirandello, qui associent une capacité de travailler sur une échelle épique à une subtile maîtrise des détails psychologiques, introduisant une profondeur philosophique dans les comédies politiquement engagées qu'il a dirigées avec le "Groupe Théâtre et Action". L'Association des Critiques de Théâtre se propose de favoriser la connaissance et le succès du théâtre mondial afin de promouvoir la culture parmi les écrivains théâtraux de tous les pays. Compte tenu de la contribution que Taormina Arte a apportée à la cause du théâtre européen, nous nous réjouissons, à cette occasion, avec l'attribution du Prix Europe à Giorgio Strehler, le Jury international avec l'apport ou Comité Taormina Arte ont reconnu l'apport du directeur soviétique Anatolij Vassil'ev.

Le Prix spécial pour les nouvelles réalités européennes rend hommage non seulement à son travail plein de fantaisie et d'énergie en tant que directeur, mais aussi aux initiatives théâtrales brillantes qui proviennent de l'Union Soviétique.

Der Internationale Verband der Theaterkritiker ist erfreut, darüber, mit Taormina Arte verbündet zu sein bei der Zuerkennung des Europa-Preises 1990 an Giorgio Strehler, dem Theaterleiter und Schauspieler, dessen Arbeiten viele Jahre lang einen so großen Beitrag zur Entwicklung des europäischen Theaters geleistet haben.

Die Bedeutung des Europa-Preises liegt darin, daß er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf außergewöhnliche Künstler lenkt, deren Erfolge über die Grenzen ihres spezifischen Kultur und Sprachbereichs hinausgehen.

Seine Vielseitigkeit als Regisseur ist durch seine Inszenierungen der Werke Shakespeares, Brechts und Pirandellos bezeugt, welche die Fähigkeit auf epischer Ebene zu arbeiten mit feiner Beherrschung psychologischer Einzelheiten verbindet; den politisch engagierten Stücken, die er für das Theater Gruppo e Azione inszenierte, gab er philosophische Tiefe. Der Internationale Verband der Theaterkritiker hat die Aufgabe, die Kenntnis und Wertschätzung des Welttheaters zu verbreiten und das kulturelle Einvernehmen zwischen den Bühnenschriftstellern aller Nationen zu fördern. Wir schätzen in besonderem Maße den Beitrag von Taormina Arte zur Sache des europäischen Schau spiels und sind erfreut darüber, daß bei diesem Anlaß, zusätzlich zur Preisverleihung an Giorgio Strehler, die internationale Jury, zusammen mit dem Komitee Taormina Arte, den Beitrag des sowjetischen Theaterleiters Anatolij Vassil'ev gewürdigt hat. Der Sonderpreis für Neue Europäische Theaterrealitäten ist nicht bloß ein Achtungsbeweis für Vassil'evs schöpferische und wirkungsvolle Arbeit als Theaterleiter, sondern ebenfalls für die frischen Theaterinitiative, die jetzt in der Sowjetunion in Erscheinung treten.

INCONTRO DI STUDIO SULL'OPERA DI GIORGIO STREHLER

Opera. Testo. Autore sono vocaboli che in alcuni casi è legittimo e persino necessario usare per definire il risultato del lavoro dal regista di teatro. Scrivente di un Testo, o artefice di un'Opera, il regista può in ogni caso arrivare a essere Autore: autore di una costruzione organica, struttura nata da un progetto e dotata di uno stile. Parlare del lavoro di Giorgio Strehler significa, più propriamente, parlare della sua opera "tout court". L'opera, naturalmente, non vorrà dire la semplice somma degli spettacoli montati in un arco di tempo che ormai si avvia al cinquantennio. Più che nell'imponenza della mole, la struttura dell'opera andrà cercata nei rapporti che legano i testi via via scelti, nei ricordi che tra quei testi sono venuti a formarsi spontaneamente o intenzionalmente, nelle modalità di rappresentazione, nelle scelte degli attori e nella continuità cercata per il loro lavoro.

Ma c'è di più. L'opera è "scritta" attraverso un'altra serie di scelte, dalla scelta dell'indirizzo programmatico da dare all'istituzione entro la quale si opera, fino alla scelta (decisiva) del pubblico al quale ci si vuole rivolgere e del quale si richiede la partecipazione attiva. E poi le scelte dei cammini da percorrere, le scelte civili e talvolta politiche che sono contenute nelle scelte artistiche e culturali. L'opera, nel caso di Strehler, è scritta ancora con altri inchiostri: l'inchiostro di attore, dell'attore che Strehler è stato all'inizio della sua carriera, che adesso di nuovo è, e che forse non ha mai smesso di essere. E poi l'inchiostro di teorico, di scrittore e saggista, di pedagogo, che tutti insieme hanno reso più chiaro e indelebile l'inchiostro primario del "metteur en scène".

Compiuto dell'incontro di lavoro e di studio dedicato a Giorgio Strehler in occasione del conferimento del Premio Europeo di teatro per il 1990 dovrebbe essere proprio quello di investigare le strutture fondamentali di questa opera, di questo edificio. L'opera di Strehler è una delle più ampie e complesse che si siano iscritte nella vita e nella storia del teatro europeo del dopoguerra. Essa è la testimonianza dei cambiamenti e delle spine di fondo che nel teatro si sono verificati in questo periodo, e insieme delle invenzioni attraverso cui la tradizione rivive come una radice necessaria. Descrivere le stanze di questo edificio e tracciare il senso della sua architettura significa non solo e non tanto definire quel "ruolo del regista" di cui si è innumerevoli volte discusso; ma piuttosto scoprire che al fondo di quel ruolo esaltato o contestato esiste, in alcuni casi rari quanto decisivi, il ruolo dell'autore.

Renzo Tian

Oeuvre, texte, auteur: ce sont des termes que l'on emploie parfois légitimement pour définir le résultat du travail du metteur en scène de théâtre.

Celui qui écrit un texte, le créateur d'une oeuvre: le metteur en scène toujours arriver à devenir un Auteur, auteur d'une construction organique, d'une structure née d'un projet et douée d'un style.

Lorsque l'on parle du travail de Giorgio Strehler, on se réfère, plus proprement, à son oeuvre tout court.

L'oeuvre, certainement, ne consiste pas dans la simple somme des représentations montées dans un espace de temps d'à peu près cinquante ans. La structure de son oeuvre, plus que dans sa grandeur, doit être recherchée dans les rapports qui relient les textes à mesure qu'ils sont choisis, dans les analogies qui se sont créés spontanément ou volontairement parmi ces textes, dans les modalités de représentation, dans le choix des acteurs et dans la continuité de leur travail. En outre, l'oeuvre est "écrite" à travers toute une série de choix: à partir du choix de l'orientation relative au programme de l'institution où l'on travaille, jusqu'au choix décisif du public on s'adresse et auquel on demande une participation active.

Et encore le choix des chemins à parcourir, les choix civils et parfois politiques qui sont à la base de certains choix artistiques et culturels.

L'oeuvre, dans le cas de Strehler, a été écrite avec d'autres encres: l'encre de l'acteur que Strehler a été au début de sa carrière, qu'il est devenu encore aujourd'hui et que peut être n'a jamais cessé d'être.

Et après l'encre du théoricien, de l'écrivain, de l'essayiste, du pédagogue: tous ces éléments ensemble ont rendu plus clair et indélébile l'encre primaire du metteur en scène. Le but de cette rencontre de travail et d'étude consacré à Giorgio Strehler à l'occasion de la Remise du Prix Europe pour le Théâtre 1990, devrait être celui de rechercher les structures fondamentales de cette oeuvre, de ce "bâtiment".

Celle de Strehler, est une des plus vaste et complexe jamais écrites dans la vie et l'histoire du théâtre européen de l'après-guerre.

C'est le témoignage des changements et des pressions de fond qui ont eu lieu dernièrement dans le théâtre, et encore des inventions à travers lesquelles la tradition revient à la vie comme une racine indispensable.

Décrire les pièces de ce bâtiment et tracer les lignes de son architecture signifie non seulement définir le "rôle du metteur en scène" dont on a souvent parlé, mais plutôt découvrir que au fond de ce rôle exalté ou contesté, il existe, dans certains cas autant rares que décisifs, le rôle de l'auteur.

Renzo Tian

INCONTRO DI STUDIO SULL'OPERA DI GIORGIO STREHLER

“Work of Art”, “Text” and “Author” are terms which in some cases it is legitimate and even necessary to use defining the end-product of the activities of a theatrical director. As writer of a Text or creator of a Work of Art, the director can in any case arrive at being an Author: Author of an organic construction, a construction born from a project and endowed with a style.

To speak of Giorgio Strehler's work means, properly speaking, to speak of his Work tout court. His Work, naturally, does not mean the simple sum of shows mounted over a period of time which by a now has lasted almost 50 years: more than in the impressiveness of its bulk, the structure of his Work must be sought in the relationships which link the various texts chosen over the years, and in the connections between these texts which have formed either spontaneously or been formed intentionally, in how they have been staged, in the choices of the actors and in the continuity sought for their work.

But there is more to it than that. His Work has been “written” through another series of choices, from the choice of the initial proposal to be given to the institution for which the work is to be put on, to the choice (decisive, this) of the public, to which latter must turn, and from which one requires active participation. And the choices of the path to follow, the civic and sometimes political choices which are contained in the choices both artistic and cultural.

Strehler's Work has also been written in other inks: the ink of the actor, of the actor which Strehler was at the beginning of his career, and which he is again now, and which he has, perhaps, never stopped being. And then the ink of the theoretician, of the writer and essayist, of the teacher - which all together have made clearer and, indeed, indelible, the principal ink of the “metteur en scène”.

The aim a work and study meeting dedicated to Giorgio Strehler, on the occasion of the award to him of the Europe Prize for the Theatre, ought to be the investigation of the fundamental structures of his Work, of the edifice he has built. The Work of Strehler is one of the most ample and complex that has been written in the Life and History of the post-war European theatre. It is a witness to the changes and underlying forces that emerged in this period, and also to the inventions through which tradition has been revived as a necessary foundation. To describe the rooms of what he has built and to trace the meaning of his architecture means not only and not so much defining that “role of the director” which has been discussed innumerable times: it means rather, discovering that at the base of that exalted yet much-discussed role there lies, in some cases as rare as they are decisive, the role of Author.

Renzo Tian

Werk, Text, Autor sind Wörter, deren Gebrauch in einzelnen Fällen gerechtfertigt und sogar unumgänglich ist, um das Ergebnis der Arbeit eines Theaterregisseurs zu bestimmen. Als Verfasser eines Textes oder Schöpfer eines Werkes kann der Regisseur in jedem Fall zum Autor werden: zum Autor eines organischen Gefüges, einer aus einem Entwurf hervorgegangenen Struktur, die einen Stil aufweist. Wenn man über die Arbeit Giorgio Strehlers spricht, bedeutet das im eigentlichsten Sinn, “tout court” über sein Werk zu sprechen. Natürlich ist das Werk nicht gleichzusetzen mit der einfachen Summe der Stücke, die er im Zeitraum von annähernd fünf Jahrzehnten auf die Bühne gebracht hat. Die Struktur des Werkes ist nicht so sehr in der Großartigkeit seines Umfangs zu suchen, als vielmehr in den Beziehungen, die zwischen den nach und nach gewählten Texten bestehen, in den Zusammenhängen, die zwischen diesen Texten spontan oder auch intentional entstanden sind, in der Art und Weise der Aufführung, in der Wahl der Darsteller und in der für ihre Aufgabe angestrebten Kontinuität.

Aber das ist nicht alles. Das Werk wurde mittels einer Reihe von weiteren Entscheidungen “geschrieben”, angefangen von der Wahl der programmatischen Richtlinie, die der Institution, innerhalb derer sich die Arbeit vollzieht, zu geben ist, bis zu der (entscheidenden) Wahl des Publikums, an das man sich zu wenden gedenkt und von dem man aktive Teilnahme erwartet. Und dann die Wahl des zu beschreitenden Weges, die zivilen und manchmal auch politischen Entscheidungen, die in den künstlerischen und kulturellen Entscheidungen enthalten sind. Im Falle Strehlers ist das Werk mit noch anderen Farbstoffen geschrieben: mit der Farbe des Schauspielers, des Darstellers, der Strehler zu Beginn seiner Laufbahn gewesen ist und der er jetzt wieder geworden ist und der zu sein, er vielleicht nie aufgehört hat. Und dann die Farbe des Theoretikers, des Schriftstellers und Essayisten, des Pädagogen, die alle zusammen den ursprünglichen Farbstoff des “metteur en scène” deutlicher und unaustilgbar gemacht haben.

Die Aufgabe des Arbeits- und Studententreffens, das Giorgio Strehler gewidmet ist anlässlich der Verleihung des Europa-Preises 1990, sollte gerade darin bestehen, die Grundstruktur dieses Werkes, dieses Gebäudes zu untersuchen. Strehlers Werk ist eines der umfangreichsten und umfassendsten Werke, die sich in der Nachkriegszeit in die Annalen des Theaterlebens, der Theatergeschichte Europas eingetragen haben. Es ist das Zeugnis der Veränderungen und der tiefgehenden Impulse, die sich in diesem Zeitabschnitt im Theater ereignet haben, e ist zugleich das Zeugnis der Einfälle, durch die die Tradition wie eine unentbehrliche Wurzel neu belebt wird. Die Räume dieses Gebäudes zu beschreiben und den Sinn seiner Architektur aufzuzeigen, bedeutet nicht nur und nicht so sehr, “die Rolle des Regisseurs” zu bestimmen, über die unzählige Male diskutiert worden ist, sondern es gilt vielmehr zu erkennen, daß im Innersten jener entweder verherrlichten oder aber angefochtenen Rolle in einigen seltenen, aber ausschlaggebenden Fällen die Rolle des Autors existiert.

Renzo Tian

GIORNATA ANATOLIJ VASSIL'EV

Se Anatolij Vassil'ev si distingue nel panorama sovietico per essere in qualche modo "indipendente", dirigendo un teatro che ha aperto la via in grande espansione agli attuali "studi" sperimentali, stabile è l'équipe dei suoi attori, spesso formati al suo insegnamento; e a sottolineare l'importanza per il regista del "materiale umano", ecco la denominazione programmatica del suo gruppo come "Scuola". Ma è il coinvolgimento drammaturgico a qualificare il regista, nella collaborazione creativa con Viktor Slavkin, affidata a uno studio post-cechoviano, e poi nell'appassionante scoperta di Pirandello attraverso i metodi d'improvvisazione dell'ultimo Stanislavskij, assumendo i suoi testi come autentici canovacci per doppiare la creazione dell'autore: è un procedimento che, come si sa, ha restituito ai Sei personaggi (ma anche a Questa sera si recita a soggetto allo stato attuale di work in progress) nuova energia, fuori da ogni tipo di museificazione, ma anche di dispettosa interpretazione trasgressiva.

È stata la preoccupazione dell'insegnamento, la difficoltà di mettere in cantiere spettacoli veri e propri nell'incertezza della stagione russa, la stessa deconcentrazione causata dal rinnovarsi degli impegni internazionali del regista, a far convergere negli ultimi due anni il suo lavoro drammaturgico verso la letteratura, per applicare il metodo ormai consolidato anziché su testi teatrali ai romanzi di Dumas o alle novelle di Maupassant, quando non ai trattati filosofici di Platone o di Erasmo, e localizzarsi principalmente su Dostoevskij, in serate uniche, ogni volta innovate dall'improvvisazione, dando spazio alla lettura, fuori da ambiti teatrali. È nata così la drammatizzazione di quattro capitoli dei Demoni in quattro diverse stanze di un appartamento. E dopo una preparazione di due anni, un gruppo di allievi è arrivato a riunire in Vis-à-vis, spezzoni di Delitto e castigo, L'idiota, Il giocatore, Il sogno di un uomo ridicolo, L'adolescente, un capitolo dei Fratelli Karamazov... La dimostrazione di lavoro per Taormina Arte partirà appunto da questi materiali, organizzati sulla contrapposizione di coppie di personaggi, come a dire il principe Myskin e Rogozin, Aljoscia e Dimitri, l'arte del bianco a confronto con l'arte del nero, in un'angolazione tesa a scovare le prospettive future.

Si d'une part Anatolij Vassil'ev se distingue dans le panorama soviétique parce qu'il est d'une certaine manière "indépendant", car il dirige un théâtre qui a tracé la voie, aux actuelles "études" expérimentales, aujourd'hui en grande expansion, d'autre part l'équipe de ses acteurs est stable, car ils sont formés suivant son enseignement; e à fin de souligner l'importance pour le metteur en scène du "matériel humain" voici la dénomination programmatique de son groupe comme "école". Mais c'est l'implication de la dramaturgie qui qualifie le metteur en scène, en collaboration créative avec Viktor Slavkin, confiée à une étude post-céchéovienne, et plus tard à la passionnante découverte de Pirandello, à travers les méthodes d'improvisation de dernier Stanislavskij. Il se sert de ses textes comme d'un authentique canevas pour redoubler la création de l'auteur; c'est un processus qui, comme on le sait, a rendu de nouvelles énergies aux Six personnages en quête d'auteur (mais aussi à Ce soir on improvise, actuellement en phase de work in progress), énergies hors de toute momification, mais aussi d'interprétation dissacratoire et trasgressive.

A cause du souci de l'enseignement, de la difficulté de mettre en chantier de vrais spectacles dans l'incertitude de la saison russe, même de la déconcentration causée par les continues obligations internationales du metteur en scène, ces dernières années son travail de dramaturge a été concentré sur la littérature, en appliquant sa méthode, désormais consolidée, au lieu des textes de théâtre, au romans de Dumas ou aux nouvelles de Maupassant, et parfois même aux traités philosophiques de Platon et Erasme, pour se concentrer ensuite principalement sur Dostoevskij, en d'unique soirées, chaque fois renouvelées par l'improvisation, et en faisant place à la lecture, hors du domaine du théâtre. C'est ainsi qu'est née la dramatisation de quatre chapitres des Démons, dans quatre pièces différentes d'un appartement. Et après deux ans de préparation, un groupe d'élèves a réussi en Vis-à-vis, des morceaux de Crime et châtiment, L'Idiot, Le Jouer, Le songe d'un homme ridicule, L'adolescent, un chapitre des Frères Karamazov...

La démonstration de travail pour Taormina Arte se basera donc sur ces matériels, organisés sur le contraste entre couples de personnages, comme par exemple le prince Myskin et Rogozin, Aliocha et Dimitri, l'art du blanc face à l'art du noir, sous un angle qui tente de découvrir les futures perspectives.

GIORNATA ANATOLIJ VASSIL'EV

If Anatolij Vassil'ev stands out in the Soviet panorama for his independence, in charge of a theatre which has opened the way wide to the experimental studies being carried out at the moment, his team of actors, often formed under his tutelage, remains stable; and to stress the importance given by the director to his "human material", we may term his group a "school". (But it is Vassil'ev's involvement with playwrighting which really defines him, in his creative collaboration with Viktor Slatkin, in a post-Chekavian study, and then in his passionate discovery of Pirandello using improvisation methods of late Stanislavskij, treating his texts just like canvases to duplicate the author's creative act. It is a procedure which, as we know, has given Six Characters (and Questa sera si recita a soggetto) a new energy, beyond any kind of mummification, and a cheeky, trasgressive interpretation.

His teaching concerns, difficulties caused by the uncertainties of the Russian season in putting on proper shows, and the distractions caused by the renewal of the director's international commitments, have all converged in the last 2 years on his playwrighting work on literature, on his application of the method, by now consolidated not on theatrical texts, but on novels by Dumas or the short stories by Maupassant, and indeed on philosophical treatises by Plato and Erasmus. He has centred on Dostoevskij, to be played in single evenings each time renewed by improvisation, but he has also given space to readings outside the theatre. In this way, the dramatization of 4 chapters of The Demons in 4 different rooms of a flat evolved. And after 2 years' preparation, a group of pupils came together to do Vis-à-vis, extracts from Crime and Punishment, The Idiot, The Gambler, The Dream of a Ridiculous Man and The Adolescent, a chapter from The Brothers Karamazov...

The demonstration of work given at Taormina uses this as a starting point, organised around the contraposition of pairs of characters (Prince Myskin and Rogozin, Alyoscha and Dimitri), the art of the white contrasting with the art of the black, in an attempt to discover future directions.

Wenn Anatolij Vassil'ev sich im sowjetischen Panorama dadurch auszeichnet, daß er in gewisser Hinsicht "unabhängig" ist, da er einem Theater vorsteht, welches den gegenwärtigen experimentellen "Studien" auf weitester Ebene den Weg gebahnt hat, sind doch seine Schauspieler, von denen er viele selber geformt hat, in einer ständigen Truppe Zusammengeschlossen; in der Absicht, ihre Bedeutung hervorzuheben, hat ihr der Regisseur des "menschlichen Materials" die Bezeichnung "Schule" gegeben.

Das Kennzeichen des Regisseurs jedoch ist sein dramaturgisches Bemühen, in der schöpferischen Zusammenarbeit mit Viktor Slavkin, die einer post-čekovschen Studie gilt und dann in der Begeisterung erregenden Entdeckung Pirandellos, und zwar durch die Improvisationsmethode des letzten Stanislavskij; Dank des Vorgangs, seine Stücke wie Kanevas zu behandeln, hat er, wie bekannt, seinem "Sei personaggi in cerca d'autore" (aber auch dem "work in progress" "Questa sera si recita a soggetto" in seinem heutigen Zustand) neue Lebenskraft eingegeben, fern von jeglichem Akademismus, aber auch fern von einer respektlosen und jedes Maß überschreitenden Interpretation.

Die Sorge um die Lehrtätigkeit, die Schwierigkeit, wegen der Unsicherheit der russischen Saison, verschiedene und geeignete Stücke vorzubereiten, die zunehmenden internationalen Verpflichtungen des Regisseurs, dies alles hat dazu geführt, daß sich seine dramaturgische Arbeit der Literatur zugewandt hat, um die gefestigte Methode, anstatt auf Bühnenergebnisse, auf Romane von Dumas und Novellen von Maupassant, wenn nicht auf die philosophischen Abhandlungen von Platon und Erasmus anzuwenden; Konzentriert aber hat sie sich hauptsächlich auf Dostoevskij, und zwar in einzigartigen Abenveranstaltungen, von denen, dank der Improvisation, keine der anderen gleicht, wodurch fern vom Theatermilieu der Lektüre Raum gegeben wird. So ist die Dramatisierung von vier Kapiteln der "Dämonen" entstanden, die sich in vier verschiedenen Räumen eines Appartements abspielt. Und nach zweijähriger Vorbereitung ist es einer Schülergruppe gelungen, "Vis-à-vis", Ausschnitte aus "Schuld und Sühne", "Der Idiot", "Der Spieler", "Der Traum eines lächerlichen Mannes" und ein Kapitel der "Brüder Karamazov"... zu vereinen. Die Vorführung der Arbeit für Taormina Arte geht von diesem Material aus: Gegenübergestellt werden, in der kontrastierenden Kunstform der Schwarzweißmalerei, Personenpaare, wie zum Beispiel der Prinz Myskin und Rogozin, Alyoscha und Dimitri; die Konfrontierung geschieht aus einem Blickwinkel, der das Aufspüren künftigen Perspektive erlaubt.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

