

- 50 В ожидании Додо:
бумажный театр
Александра Шишкина
<Валерий Золотухин>
- 108 Мюллер-материал:
режиссерские
интерпретации разных лет
- 162 Век Николая Акимова:
театральная история
в рисунках и фотографиях
<Александра Тучинская>

- 04 КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Обратная сторона
консерватизма
<Марина Давыдова>

Театр. на сцене

- 08 ПРОТАГОНИСТ
Андрей Могучий:
школа для режиссеров
<Дина Годер>
- 26 КОНТЕКСТ
Андеграунд,
которого не было
<Николай Песочинский,
Дмитрий Ренанский>
- 34 АРХИВ
Там, где шуршат платья
<Дмитрий Волчек>
- 44 МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
Дома на болоте:
новейший путеводитель
по театральному
Петербургу
<Лилия Шитенбург>
- 72 ТРЕНД
Нашего времени
отморозки
<Алла Шендерова>

Театр. за сценой

- 80 ЛЕГЕНДА
Магнитная аномалия:
Хайнер Мюллер
в России
<Владимир Колязин>
- 88 РАКУРС
Смычка театра
и деревни
<Андрей Пронин>
- 94 КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ
Лев Додин: «Мы боимся
сказать, что король-то
голый»
<Жанна Зарецкая>
- 102 НОВЫЕ ИМЕНА
Ученики об учителе:
«В стороне от больших
нарративов»
<Елена Груева>

Театр. за пределами театра

- 122 ТЕОСКОП
Магический театр
Алистера Кроули
<Борис Фаликов>
- 136 ЭКСКУРС
Краткая история
театральной цензуры
<Марк Кушников>
- 152 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Франсуа Дюпля:
«Мы и Дзеффирелли
снимали — и никто
не умер...»
<Илья Кухаренко>

Театр. текст

- 188 КЛАССИКИ
Хайнер Мюллер:
стихи разных лет
- 200 ПЬЕСА
Райнер Вернер
Фассбиндер «Кофейня»
(по Гольдони)

Yellow Pages

- 225 Новые Кугели: отзывы
со зрительских форумов
<Андрей Пронин>
- 228 И давайте без
экспериментов:
социальный состав
русской аудитории
<Александр Ушкарев>
- 231 Традиции гвоздевой
школы в современной
критике Петербурга
<Кристина Матвиенко>
- 235 Передвижной театр
оперы и балета:
русская эмиграция
новой волны
<Екатерина Бирюкова,
Анна Гордеева>
- 239 «Если у вас нет танковой
дивизии, вы в этой стране
никому не нужны»
<Захар Прилепин и
Кирилл Серебренников>

On Stage

08 PROTAGONIST

Andrei Moguchi:
School for the Fools
<Dina Goder>

In 2011 the Europe Theatre Prize ceremony took place in Saint Petersburg. Andrei Moguchi became the second Russian stage director to receive the New Theatrical Reality award (the first one was Anatoly Vassiliev). Moguchi emerged from the huge wave of St. Petersburg avant-garde theatre of the 80s, whose other shipmen were all desperately washed away. The article is focused on his way through the 'storm and stress' and development of 'formal theatre' ideas.

26 CONTEXT

Underground or?
<Dmitry Renansky>

Dmitry Renansky first intended to interview Nikolay Pesochinsky about such curious companies as Derevo, the Formal theatre, AXE Engineering theatre, known together as Saint Petersburg underground of the 80s. But how relevant is the term 'underground' to theatrics? This question broadens the scale of their talk to magnificent diversity of informal cultural life that flourished in Leningrad of the 80s and St. Petersburg of the 90s.

34 ARCHIVE

Where the Dresses Rustle
<Dmitry Volchek>

One of the key figures of Saint Petersburg underground, refined publisher, translator and novelist Dmitry Volchek describes his stage impressions of 1980s.

Through the portrait of obscure theatre director he presents vivid picture of the epoch.

44 THE SCENE IS SET

Swamp Houses
New Guide to Saint
Petersburg Theatre Life
<Lilia Shitenbourg>

Judging by the pool of directors working on the Alexandrinsky stage or international activities of the Baltic House one gets a shiny picture of theatre life on the Neva. Saint Petersburg critic and editor-in-chief of the Drama Empire newspaper gives an inside view and analyzes recent changes on the main venues of the city.

72 TREND

Scumbags of Our Time
<Alla Schenderova>

Impressed by the dilogy of power by Kirill Serebrennikov THEATRE magazine spotlights the history of political theatre in Russia and reveals parallels between contemporary productions and Yuri Lubimov works at Taganka theatre. Like 40 years ago, best tickets for trendy performances go to the people criticized on stage.

50 PICTURE GALLERY

Waiting for Dodo
<Valery Zolotoukhine>

Under the heading Protagonist there is a portrait of stage director Andrei Moguchi, so the Picture Gallery is dedicated to his long-term collaborator Alexander Shishkin. As a set designer he is also deeply rooted in Saint Petersburg underground of the 80s with its affection to shabby objects

and playful elements. Always changing, ready for carnival and metamorphosis, Shishkin world is bright in all senses. In his sets Samuel Beckett's vagabonds desperately waiting for Godot, could easily meet Lewis Carroll's bird Dodo instead.

Off-Stage

80 LEGEND

Magnetic Anomaly:
Heiner Mueller in Russia
<Vladimir Kolyazine>

One of the most important German playwrights of the late XX century is widely acclaimed in Russia, but mostly by word of mouth. Neither his plays, nor the history of their stage interpretation or critical analysis, are seriously studied in universities. In order to give Russian context for his legacy, THEATRE magazine publishes memoirs of Heiner Mueller's translator Vladimir Kolyazine.

88 PERSPECTIVE

Urbanites and Villagers
<Andrei Pronine>

What is theatre audience in today's Saint Petersburg? In what way is it different from the legendary times of Lev Dodin's 'Brothers and Sisters'? What do the new spectators write on their blogs and why do they sometimes remind of Mikhail Zoschenko characters. Current situation is not unique, it has historical analogies.

94 CULTURE HERO

Lev Dodin:
'We Are Afraid to Admit
That King is Naked'
<Zhanna Zaretskaya>

Lev Dodin is the artistic director of the world known Maly Drama

Theatre, proudly titled the Theatre of Europe. For 20 years he has been the head of the department of stage directing in drama in Saint Petersburg State Theatre Art Academy. None of his students could be merely compared to the master. In 2007 he did not even put his signature on his students' diplomas. THEATRE magazine asked Lev Dodin whether sophisticated art of direction is worth teaching.

102 BRAND NEW NAMES
Students on the Teacher:
'Clear of Big Narratives'
<Elena Grouyeva>

The interview on teaching with Lev Dodin demands arguments from both sides. Three of his student — namely Dmitry Volkostrelov, known after his award-winning shows 'July' and 'The Locked Door', Semyon Alexandrovsky, who works in major regional theatres, and Elena Solomonova, who has preferred to stay near the master — share their educational experience at Dodin's workshop.

Beyond the Stage

122 THEOSCOPE
The Magic Theatre
of Aleister Crowley
<Boris Falikov>

Most influential English occultist of the 20th century, the 'victorian hippie' Aleister Crowley tried to express his ideas through so called ritual drama. It never lead him directly on stage, but his 'theatre of life' left mark on diverse forms of contemporary ransgressive art.

136 INSIGHT
Brief History of Theatre
Censorship: From Ancient
World to the Early 20th
century
<Mark Koushnirov>

As a continuation of discussion on political theatre (see 'Scumbags of Our Time' by Alla Schenderova) we touch upon the problem of censorship. There is still no agreement on whether a free act of creativity should be somehow restricted. The article looks through the brightest pages of theatre censorship in Europe.

152 HI-TECH
François Duplat:
'We Even Filmed
Zeffirelly —
and Everyone Liked it'
<Ilya Koukharenko>

French TV producer and director François Duplat radically reformed the relations between screen and stage. Why do some performances by Ariane Mnouchkine or Dmitry Chernyakov look better on DVD then alive, what does Balanchine have in common with music hall, and in what way contemporary dance reminds golden Hollywood? That is what we got to know from the founder of Bel Air Media group, the leader of stage filming and 'theatre on DVD' industry in Europe.

Yellow Pages

225 In 'After Alexander Kugel: Quotes From Spectators' Andrei Pronine provides sufficient proof of his sociological statements (see his article 'Urbanites and Villagers' under the heading Off Stage).

'And, please, no experiments' presents the results of recent research carried out by the department of economics of the State Institute of Art Studies. The most experienced group of Russian spectators are women between 18 and 25, as a factor of quality of performance they rely on star cast, and experimental art is their least preferred option.

Under the heading On Stage Dmitry Renansky and Nikolai Pesochinsky were looking for traces of Saint Petersburg underground of the 80s. Some of them lead abroad, like those of Anton Adasinsky or Evgeny Kozlov. THEATRE magazine investigates migration of artists in other 'convertible' groups. In 'Flying theatre of opera and ballet' Yekaterina Biryukova and Anna Gordeeva comment on opera singers and ballet dancers.

See also:

188 Poems by Heiner Mueller
200 'Coffeehouse' play by
Reiner Werner Fassbinder

Обратная сторона консерватизма

Четвертый номер журнала в значительной своей части посвящен Петербургу. С ним связаны и герой рубрики «Протагонист» Андрей Могучий, и герои двух спецпроектов — «Бумажный театр Александра Шишкина» и «Век Николая Акимова». Большая часть текстов так или иначе вращается вокруг феномена питерского театрального андеграунда, но не оставляет своим вниманием и питерский театральный мейнстрим. Этот тематический перекося в сторону северной столицы неслучаен. Состоявшаяся весной 2011 года церемония награждения премией «Европа-театру» — ее в номинации «Новая театральная реальность» как раз и получил Могучий — стала еще одним поводом задуматься о парадоксальной роли Петербурга в театральной жизни России. Да и вообще о его особой роли. Интересно, в самом деле, понять, почему, традиционно воспринимаемый как островок западной

культуры на бескрайних просторах евразийской степи, этот город в новейшей театральной истории стал едва ли не главным оплотом традиционализма и изоляционизма: все «западное» тут отвергалось с еще большим накалом, чем в целом по стране. И почему — если посмотреть с другой стороны — именно консервативный и чопорный Петербург, а вовсе не по-купечески радушная Москва оказался главным рассадником «андеграунда», так или иначе подпитываемого западными влияниями. Когда в 90-е открылись границы и главный питерский режиссер Лев Додин начал свою широкомаштабную гастрольную деятельность, его вызвавшие фурор на Западе «Гаудеамус» и «Клаустрофобия» были быстрехонько заклеены в родном городе как попытка распродажи русской духовности в чуждой нам упаковке. Но еще до того как они (границы) открылись, именно в Питере пышным цветом расцвела неофициальная культура — от кинематографического «некрореализма» до курехинской «Поп-механики», от Новой Академии Изящных искусств Тимура Новикова до угнездившихся в разнообразных ДК многочисленных питерских театральных студий. «Лицедеи», DEREVO, AXE, «ДО-Театр»... В этой культуре был чисто петербургский болезненный чахоточный излом, был привкус авангарда для интеллигентных маргиналов. Но были и свои

достижения. На насыпной почве Северной Пальмиры далеко не все укоренялось, но оно, однако ж, тут зарождалось, плодилось, роилось вокруг «Сайгона». Эта двойственность великого города, конечно же, врожденная: ведь само его появление на свет была попыткой тоталитарными методами насадить западные (sic) ценности, которые по определению отвергают тоталитаризм и утверждают свободу индивида. Но она и благоприобретенная, точнее, усиленная в XX веке, когда, перестав быть столицей, Петербург-Ленинград обрел особый комплекс неполноценности, идущий рука об руку с комплексом превосходства. В провинции хвалятся всем на свете. «А вы знаете, у нас самая большая мусорная куча». «А у нас самый большой общественный сортир». Петербуржец никогда не опустится до похвальбы. Он и так знает, что живет в самом-самом городе на свете. Но в этом «сАмом» тоже есть особый налет провинциальной закомплексованности. Москва, напрочь лишенная всяких комплексов, точно знает, что она никакая не «сАмая», она всякая. В ней все есть. В том числе и Петербург, кстати. И глубочайшая провинция тоже. Она, как и всякий истинный мегаполис, плавильный котел. Петербург иной. Он цельный. Он искусственный. Он город поэмы — хорошей поэмы и хорошей мины. Он «тонный» город, в котором так и хочется совершить

что-то «моветонное». Он больной город, который хочет быть нормативным и здоровым. Он нормативный город, который хочет порой выломиться из всякой нормы. Его аристократизм и его интеллигентность всегда были немного репрессивными (зря, что ли, разговоры про нравственность в искусстве, которые вообще характерны для театральной России, тут обретают особую страсть и особый пыл) и всегда оборачивались революцией, авангардом, андеграундом. Все это так или иначе отразилось в статьях журнала, но вот хочется сказать напоследок. В последние годы меня не покидает ощущение, что в чем-то обаятельное, но во многом раздражающее своеобразие Петербурга медленно, но верно улетучивается. Его репрессивная нормативность сдает свои позиции, а «революционная» реакция на нормативность уже давно канула в Лету. Взять хотя бы культурные миграции... Трудно сосчитать, сколько выдающихся ленинградцев переехало в мрачную романовскую, а потом шальную ельцинскую эпохи из Питера в более свободную (а потом и гораздо более богатую) Москву. Но в самые последние годы мы стали свидетелями обратного процесса. Москвичи (и не только москвичи) стали перебираться в Питер. В Александринке обрел второе дыхание режиссерский и продюсерский талант Валерия Фокина. Питер, а вовсе не Москва снисходительно отнесся

к экстремальным театральным опытам Андрея Жолдака. В Питер после долгого московского сидения вернулся Юрий Бутусов. В него, наконец, фактически переехал коренной москвич Константин Богомолов. Кажется, потихоньку-полегоньку этот церемонный, витринный, исключительный (на болоте родился, три раза крестился, попал в окружение и стал героем) город тоже становится мегаполисом. Тоже превращается в плавильный котел. Интересно будет поглядеть, какая в нем заварится каша.

Марина Давыдова

Учредитель и издатель:

— СТД РФ

при поддержке

Министерства культуры РФ

Главный редактор

— Марина Давыдова

Заместитель главного редактора

— Олег Зинцов

Выпускающий редактор

— Ада Шмерлинг

Зав. музыкальной частью

— Илья Кухаренко

Редактор Yellow Pages

— Алла Шендерова

Арт-директор

— Игорь Гурович ZOLOTOgroup

Дизайнер

— Наташа Агапова ZOLOTOgroup

Руководитель фотослужбы

— Арис Захаров

Исполнительный директор

— Дмитрий Мозговой

Верстка

— Дмитрий Криворучко ZOLOTOgroup

Корректор

— Николай Руденский

Директор по распространению

— Дмитрий Лисин

(499) 616 00 64, (495) 660 66 20

Журнал зарегистрирован

в Федеральном агентстве по печати

и массовым коммуникациям

ПИ N77–1621 от 28.01.00 г.

ISBN 0131–6885

Адрес редакции: 107031, Москва,

Страстной бульвар, д. 10

тел. (495) 6502827

e-mail: info@oteatre.info

teatr.moscow@gmail.com

www.oteatre.info

Интернет-поддержка сайт OpenSpace.ru

Журнал «Театр» распространяется

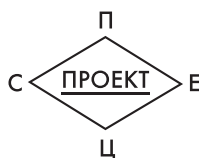
во всех отделениях СТД РФ.

В Москве журнал можно приобрести

и оформить подписку с получением

вышедших номеров в редакции по адресу:

107031, Москва, Страстной бульвар, д. 10

50 В ожидании Додо:
бумажный театр
Александра Шишкина
<Валерий Золотухин>

On

008

* Вторым российским режиссером, получившим премию «Новая театральная реальность», стал Андрей Могучий. Дина Годер попыталась понять, почему почти весь остальной питерский андеграунд сник, а Могучий остался

АНДРЕЙ МОГУЧИЙ: ШКОЛА ДЛЯ РЕЖИССЕРОВ

026

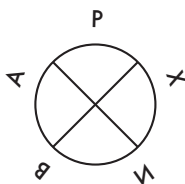

* Театр. решил разобраться в истории ленинградского театрального подполья его золотой поры — времен позднего застоя и перестройки. Дмитрий Ренанский с пристрастием расспросил Николая Песочинского, как все было. В результате разговор вышел далеко за рамки заявленной темы и коснулся самых разных сторон насыщенной культурной жизни Ленинграда 1980-х и Петербурга 1990-х и нулевых

АНДЕГРАУНД, КОТОРОГО НЕ БЫЛО.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ПЕЙЗАЖ РУБЕЖА 1980-Х–90Х

Stage.

034

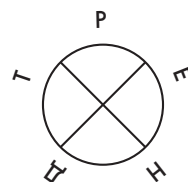
ТАМ, ГДЕ ШУРШАТ ПЛАТЬЯ

* По просьбе журнала Театр. известный литератор, переводчик и активный участник художественной жизни Ленинграда 1980-х Дмитрий Волчек написал небольшой рассказ об одном забытом театральном персонаже того времени. Эта короткая частная история позволяет вдохнуть воздух эпохи — с ее романтизмом, наивностью и прозрениями

* Всмотревшись в спектакли Кирилла Серебренникова «Отморозки» и «Околоноля», Алла Шендерова вспомнила родословную российского политического театра и нашла рифмы между сегодняшними премьерами и знаменитыми постановками Таганки

072

НАШЕГО
ВРЕМЕНИ
ОТМОРОЗКИ

044

ДОМА НА БОЛОТЕ:
НОВЕЙШИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ТЕАТРАЛЬНОМУ ПЕТЕРБУРГУ

* Смена художественного руководства в Александринском театре, бурная деятельность «Балтийского дома» и успехи петербургских спектаклей на «Золотой маске» создали иллюзию, что театральная жизнь второй столицы налаживается. Лилия Шитенбург считает, однако, что отдельные удачи не отменяют системного кризиса. А он, в свою очередь, не отменяет надежды на лучшее будущее петербургского театра