Чувство возможности. Посвящение 100-летию революции

Sense of Possibility. On occasion of the 100th anniversary of the Revolution

Совместно с Гёте-институтом

In collaboration with Goethe Institut

Флориан Мальцахер,

куратор программы

 T.I.N.A. There is no alternative — «Альтернативы нет». В последнее время этот девиз определяет общественное сознание и в зародыше губит веру в возможность изменений и осушествимость утопии. Идеология T.I.N.A. не только противоположность революционному мышлению, а настоящее снотворное для свободно мыслящего человека. Постмодернистский принцип anything goes сегодня сменился постполитическим nothing goes. Но это с одной стороны. С другой, в последние годы мы всё чаще наблюдаем молодежные движения, которые хотят доказать обратное: то, что мир можно изменить.

Австрийский писатель Роберт Музиль, которого сложно заподозрить в симпатии к революциям, называл способность

«Сильная воля изнашивается быстрее, чем слабая воля»

Кинорежиссер Александр Клюге в интервью Хайнеру Мюллеру

Florian Malzacher,

curator of the programme

T.I.N.A. "There is no alternative" – This credo has defined public conscience in recent years and destroyed the faith in the possibility of changes and the viability of utopia. The ideology of T.I.N.A. is not only the opposite of revolutionary spirit, but a sedative for independent thinking.. The postmodern "anything goes" has been replaced by the post-political "nothing goes". On the one hand. On the other hand, in recent years we have seen more and more movements and manifestations by young people striving to prove the opposite: that the world can be changed.

The Austrian writer Robert Musil – unsuspicious of being too close to revolutionary ambitions — called the ability to believe that things could be completely верить в то, что вещи могут выглядеть совершенно по-другому, «чувством возможности». Если существует чувство реальности, то должно быть и чувство возможности — чувство вне чистой прагматики, не имеющее ничего общего со смирением и позволяющее нам воображать новое и представлять другие миры.

Начавшаяся сто лет назад в Петербурге революция крайне неоднозначна, и сохранять наивно-восторженный взгляд на нее очень трудно, ведь последовавшие за ней события были слишком жестокими, забвение собственных идеалов — слишком обескураживающим, а интерпретации произошедшего с каждой из сторон конфликта — слишком далеко идущими. Сто лет спустя эхо обещаний той революции всё еще слышно, и нас не может не завораживать, что когда-то люди искренне верили: можно

«A strong will wears out faster than a weak will»

Filmmaker Alexander Kluge in an interview with Heiner Müller.

different the "sense of possibility": Because if there is a sense of reality, then there must also be a sense of possibility — a sense that surpasses mere pragmatics and resignation, and allows us to imagine and conceive new and different worlds.

The view on the revolution that began a hundred years ago in St. Petersburg is ambiguous. The history that followed was too brutal, the neglection of ideals too disillusioning, and the instrumentalization of the conflict by all sides too powerful as that we could maintain a naïve or even euphoric look back on the events in October 1917. But still the promises of the revolution keep resonating., a hundred years later. And the mere fact, that once people truly believed that it was possible to fundamentally change the course of history, remains fascinating and inspiring.

The "Sense of Possibility" programme of

вот так просто взять и изменить ход истории.

Программа «Чувство возможности» в рамках фестиваля «Точка доступа» позволяет вспомнить о революции и посмотреть на нее с разных сторон: иногда напрямую, иногда косвенно, а иногда лишь опосредованно. Мы стремимся пробудить свое чувство возможности и разглядеть возможную утопию в нашем времени сквозь призму истории.

Хореограф Александра Пиричи исследует историю взаимоотношений искусства и политики на фоне картин и скульптур из коллекции Русского музея, а немецкая театральная труппа AndCompany&Co, впервые выступающая в России, переписывает историю с помощью искусства и сводит воедино «Битлз» и большевиков. Концерт-перформанс RE-FE-RE голландского композитора, музыканта и художника Томаса Мюрмеля основан на знаменитом революционном дневнике Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» в интерпретации немецкого драматурга Хайнера Мюллера, хотя Мюрмель смещает акценты и выводит на первый план роль женщины в описанных событиях. В перформансе «Квартира 44», который разворачивается в квартире поэтессы Анны Ахматовой и ее мужа, влиятельного критика и искусствоведа Николая Пунина, петербургская художница Ольга Житлина пытается понять, что именно осталось сейчас от знаковых событий авангарда. Молодой коллектив «Вокруг да около» посвятил аудиоэкскурсию «Красный шум» Нарвской заставе: образцовый в архитектурном плане район, построенный к десятилетию революции, сегодня является одновременно и средоточием социальных проблем, и выдающимся памятником конструктивизма. Другие события

the Access Point festival remembers the revolution in many different ways — sometimes directly, sometimes indirectly, sometimes only implicitly. But it always aims to awaken our sense of possibility and to find that possible utopia in our own times through the retrospect of history.

The choreographer Alexandra Pirici examines the history of relations between art and politics in front of the Avatgarde paintings and sculptures of the Russian Museum while the German theatre collective AndCompany&Co – on tour in Russia for the first time – re-writes history with the help of art by bringing together The Beatles and the Bolsheviks. Dutch composer, musician and performer Thomas Myrmel's concert-performance "(Re)writing the (Fe)male Okt (Re)volution" is based on John Reed's famous journal of the Revolution, "Ten Days That Shook the World", as interpreted

by the German writer Heiner Müller although Myrmel shifts the focus and highlights the role of women in the depicted events. In the performance "Apartment 44", which unfolds in the flat of poet Anna Akhmatova and her husband, the influential critic and art historian Nikolai Punin, St. Petersburg artist Olga Jitlina tries to figure out what's left of grad aims of the avantgarde. The young art group "Vokrug-da-Okolo" ("Circumambulation") dedicated their "Red Noise" audio tour to Narvskaya Zastava — the architecturally exemplary area that was built to celebrate a decade since the Revolution and now is both a focal point of social problems and an outstanding Constructivism monument. Other works in the programme connect to the historic anniversary more indirectly: In his multilayered monologue "How to Win Friends and Influence People", Swiss director Boris

программы также вдохновлены историческим юбилеем: в нагруженном смыслами монологе «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» швейцарский режиссер Борис Никитин ищет ответ на вопрос о вере, отрицании и самосовершенствовании в библейской притче о сомневающемся апостоле Фоме, а поэт Павел Арсеньев совместно с культурологом Кети Чухров в работе «Афган-Кузьминки» показывают, как возникшие в начале прошлого века утопические концепции взаимоотношений мужчины и женщины положили начало неолиберальной борьбе полов.

Программа «Чувство возможности» тесно связана с конкретными локациями Петербурга: здесь и супрематистские полотна Русского музея, и бывшая квартира Анны Ахматовой, и Дворец культуры работников связи — перестроенная во времена конструктивизма кирха, и Нарвская застава с выразительной Тракторной улицей, и пестрый Апраксин рынок.

Красной нитью сквозь всю программу проходит вопрос о роли женщин в те годы — эпоху, когда многие основополагающие требования не только выдвигались, но и выполнялись. Программа «Чувство возможности» познакомит зрителей с очень разными женскими образами: с художницей-авангардисткой Натальей Гончаровой, с поэтессой Анной Ахматовой, которая относилась к авангарду критически, с Марией Бочкаревой, которая возглавляла женский батальон, оборонявший Зимний дворец, а также со многими другими фигурами, которых нет ни в одном учебнике истории. Например со швеями Нарвской заставы или с вымышленной Энджи О. из спектакля «Мавзолей-буфф». Идея реального равноправия, казавшаяся всем столь достижимой в 1920-е годы, утопична и в наши дни.

Nikitin searches for the answer to the question of faith, denial and self-improvement in the Biblical parable about Thomas, the ever-doubting Apostle, while in "Afghan-Kuzminki" poet Pavel Arsenev and author and theoretician Keti Chukhrov demonstrate how the utopian conceptions of relationships between men and women, which appeared in the beginning of last century, have turned into neo-liberal gender fights.

"Sense of Possibility" is closely connected to specific locations in St. Petersburg: From the Constructivist and Suprematist paintings of the Russian Museum, and the former apartment of Anna Akhmatova, to the Postal Workers' Culture Club, a Protestant church rebuilt in the Constructivism times, and the Narvskaya Zastava district with its impressive Traktornaya street, and the diverse Apraksin market who's history goes way back before the revolution.

One of the recurring themes of the programme is the role of women in those years, the era in which many basic demands were not merely declared, but (at least theoretically) also fulfilled. "Sense of Possibility" enables encounters with very different female characters: avant-garde artist Natalia Goncharova; poet Anna Akhmatova, who was critical of avantgarde; Maria Bochkareva, who commanded the Women's Batallion that was in charge of the Winter Palace defense; and many others, whose names can't be found in any history book like the seamstresses of the Narvskaya Zastava district, or the fictional Angie O. from MAUSOLEUM BUFFO. The idea of real equality that seemed so achievable to everyone in 1920s - its still remains a utopian aim.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ В РУССКОМ МУЗЕЕ

Хрупкие инструменты вовлечения

OPENING OF THE FESTIVAL. ONGOING PERFORMATIVE ACTION IN THE RUSSIAN MUSEUM

Delicate Instruments of Engagement

Александра Пиричи (Румыния) <u>Исполнители</u> Пауль Дунка, Паула Герге, Фарид Файруз, Мария Мора, Кристиан Нанкулеску <u>Место</u> Русский музей, Корпус Бенуа, наб. канала Грибоедова, 2 <u>Дата и время</u> 20 июля – 14:00-18:00, 21 июля – 14:00-17:00 Художественная акция

Копродукция театрального фестиваля Impulse (Кельн, Германия) и театра Дюссельдорфа FFT (Дюссельдорф, Германия).

• Для румынской художницы Александры Пиричи «Хрупкие инструменты вовлечения» — вторая работа в Петербурге. Ее перформативные интервенции в городскую среду «Мягкая власть» были важным событием «Манифесты-10» (2014). Перформеры взаимодействовали с городскими памятниками: живые, гибкие человеческие тела оттеняли помпезность памятников российским императорам.

Alexandra Pirici (Romania) With Paul Dunca, Paula Gherghe, Farid Fairuz, Maria Mora, Cristian Nanculescu <u>Place</u> Russian Museum, Benois Wing, Griboyedov Canal Emb., 2 <u>Date and time</u> July 20 — 14:00-18:00, July 21 — 14:00-17:00 Durational, possible to go in and out Ongoing performative action A co-production of collaboration of the Impulse festival (Cologne, Germany) and the FFT Düsseldorf theatre (Düsseldorf, Germany).

• "Delicate Instruments of Engagement" is Romanian artist Alexandra Pirici's second work presented in St. Petersburg. Her performative interventions into the urban environment, "Soft Power", were an important event of 2014's Manifesta10 where the performers interacted with the monuments of the city: alive and flexible human bodies contrasted monuments to Russian emperors.

В художественной акции, которая открывает фестиваль «Точка доступа», Пиричи взаимодействует с экспонатами Русского музея. Посреди действуюшей экспозиции пять перформеров создадут новое эфемерное выставочное пространство. Художница сталкивает образы политической истории и истории искусства. Репортаж о казни диктатора Николае Чаушеску монтируется с рекламным роликом, который снял Йозеф Бойс, чтобы заработать деньги на свой знаменитый проект «7000 дубов». Персонажами этой ongoing action станут и современные медиаперсоны. Выступления первых леди США:

Мишель Обамы и Мелании Трамп сочиненные, как под копирку, соединяются со стихотворением Анны Ахматовой «Земля, хотя и не родная». А холст Натальи Гончаровой «Велосипедист» встает в один образный ряд с предсмертной речью президента Чили Сальвадора Альенде или с «Умирающим лебедем» Анны Павловой.

«Хрупкие инструменты вовлечения» живая выставка, субъективная селекция образов, событий, речей, мемов, легенд поп-культуры. Через них Пиричи рассказывает свою сравнительную историю политики и искусства, которые часто нельзя разделить.

Известность Александре Пиричи принесло выступление на 55-й Венецианской биеннале (2013), где она представляла Румынию. Вместе с Мануэлем Пельмушем она показала «Нематериальную ретроспективу Венецианской биеннале»: группа перформеров разыграла историю нескольких предшествующих выставок.

Alexandra Pirici became famous after her performance at the 55 Biennale in Venice (2013), where she represented Romania. Together with Manuel Pelmus she presented "The Immaterial Retrospective of the Venice biennale": a group of performers acted out the story of several previous exhibitions.

In the ongoing performative action that opens the Access Point Festival Pirici interacts with the exhibits in the Russian Museum where five performers create their own ephemeral exhibition space. The artist joins images from political history and history of art: The images of dictator Nicolae Ceausescu's execution are next to a Japanese commercial made by Joseph Beuys to raise money for his famous project "7000 Oaks". Modern media people will be part of this ongoing action, too. Statements issues by the First Ladies of the United States, Michelle Obama and Melania Trump, almost identical, interweave with one of Anna Akhmatova's poems. Natalia Goncharova's painting "The Cyclist" appears in the same line of images as the dying statement of Salvador Allende Gossens, President of Chile, or Anna Pavlova's "The Dying Swan".

"Delicate Instruments of Engagement" is a live exhibition, a subjective selection of images, events, speeches, memes, and pop culture legends. Through these images Pirici delivers her own comparative history of politics and art, which often cannot be separated from one another.

Художественная практика Пиричи объединяет искусство хореографии с приемами медиаарта и других отраслей современного искусства. Она выступала в берлинском театре Hebbel am Ufer, в парижском Центре Жоржа Помпиду и снискала репутацию одного из молодых лидеров европейского перформативного искусства.

Pirici's artistic practice combines the art of choreography with the techniques of media art and other branches of modern art. She performed at the Hebbel am Ufer theatre in Berlin, at the Pompidou Centre in Paris, and has garnered the reputation of one of the young leaders of European performative art. СПЕКТАКЛЬ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА

Мавзолей-буфф: возвращение в Леннонград

PERFORMANCE IN A CONFERENCE ROOM WORLD PREMIERE

Mausoleum buffo: Lennongrad revisited

Автор Александр Каршниа&Со. <u>Режиссеры</u> Александр Каршниа, Никола Норд, Саша Сулимма&Со. <u>Музыка</u> Саша Сулимма&Со. <u>Консультант</u> Ветка Кириллова <u>Исполнители</u> Александр Каршниа, Саша Сулимма, Ветка Кириллова&Со. <u>Место</u> Дворец культуры работников связи, Большая Морская ул., 58 <u>Дата и время</u> 21, 22 июля — 20:00 <u>Продолжительность</u> 50 минут <u>Язык</u> немецкий, английский, с русскими субтитрами Лекция-концерт

Ко-продукция фестиваля «Точка доступа» и Andcompany&Co. (Берлин, Германия)

• Известная немецкая театральная компания Andcompany&Co. была в России лишь однажды. В 2008 году Александр Каршниа со товарищи приехали в Петербург, чтобы собрать материалы для последней части своей театральной трилогии о политической истории двадцатого столетия. Спектаклю «Мавзолей-буфф», который появился в итоге, рукоплескали не только в Германии, но и в Нидерландах, Польше, Японии, Египте. Andcompany&Co задают истории вопросы в сослагательном наклонении: «А что было бы, если?...» Что, если бы Ленин не приехал в Петербург? Остался бы в Швейцарии? Так рождается театральный «исторический ремикс».

Author Alexander Karschnia&Co. Directors Alexander Karschnia, Nicola Nord, Sascha Sulimma&Co. <u>Music</u> Sascha Sulimma&Co. <u>Consultant</u> Vettka Kirillova Performers Alexander Karschnia, Sascha Sulimma, Vettka Kirillova Place Postal Workers' Club, Bolshaya Morskaya st., 58 <u>Date and time</u> July 21, 22 – 20:00 <u>Duration</u> 50 minutes <u>Language</u> German and English with Russian subtitles Lecture-concert A co-productiong by Access Point Festival and Andcompany&Co. (Berlin, Germany)

• The famous German theatre company Andcompany&Co. has only visited Russia once before. In 2008 Alexander Karschnia&Co. came to St.Petersburg to gather materials for the last instalment of their trilogy about the political history of the 20th century. MAUSOLEUM BUFFO, which came out of this, was very well received not only in Germany, but also in Netherlands, Poland, Japan and Egypt. Andcompany&Co ask their questions in the subjunctive mood: "What would have happened if?.." What if Lenin never came to St. Petersburg? What if he stayed in Switzerland? Thus a theatrical "history remix" is born.

Большевикомания в Леннонграде или битломания в Ленинграде? Сегодня, в эпоху фейков, ни в чем нельзя быть уверенным. Но даже в те славные времена, когда никто не выдавал выдумки за новости, люди искусства использовали фантазию для конструирования новых социальных миров — этот жанр назывался альтернативной историей. Леннон и Ленин — два супергероя ХХ века. Andcompany&Co. сочиняют «сказку о замороженной революции» (столетнем сне Ленина). Место действия вторая половина XX века, когда на Западе «культ личности превратился в попкультуру». Московский Мавзолей наводняют призраки, узнаваемые и вовсе

никогда не существовавшие, которые начинают борьбу друг с другом. «Чтобы осознать исторические ошибки, нужно включить фантазию и представить, что могло бы быть, если... Доведение до абсурда нужно, чтобы больше эти ошибки не совершать», — считают авторы спектакля.

Специально для фестиваля «Точка доступа» Andcompany&Co. создали новую версию спектакля — «Мавзолейбуфф: Возвращение в Леннонград». В жанре «лекции-концерта» артисты расскажут свою версию истории «короткого XX века», который начался в 1917-м и закончился вместе с Холодной войной. Или еще не закончился?..

Bolshevik-mania in Lennongrad or Beatlemania in Leningrad? Today, in the era of fakes, we cannot be certain of anything. But even back in those pleasant times, when no-one passed off fiction as real news, artists used their imagination to build new social worlds - it was called "alternative history". Lennon and Lenin are the two superheroes of the 20th century. Andcompany&Co. tell a "fairy tale of the frozen revolution" (Lenin's hundredyear-long sleep). It's taking place during the second half of the 20th century, when the Western "cult of personality turned into pop-culture". Moscow Mausoleum is haunted, easily recognizable ghosts which never really existed begin to fight each

other. The authors say: "To comprehend the mistakes of history we need to try and imagine, what would have happened, if... We need to carry it to the point of absurdity to make sure these mistakes are not repeated".

Specially for Access Point Festival, Andcompany&Co. created a new version of their play, "MAUSOLEUM BUFFO: Lennongrad Revisited". Through the form of a lecture-concert the performers will share their version of the history of the "short 20th century" which began in 1917 and ended together with the Cold War. Or has it ended?.. Родина коллектива Andcompany&Co. — немецкий город Франкфурт-на-Майне, где в 2003 году его собрали практик и теоретик театра, перформер Александр Каршниа, театральный художник и перформер Никола Норд и композитор, музыкант и перформер Саша Сулимма.

Andcompany&Co. comes from the German city of Frankfurt am Maine. It was assembled in 2003 by the practitioner and theoretician of theatre, performer Alexander Karschnia, stage designer and performer Nicola Nord, and musician and performer Sascha Sulimma.

Широкая известность пришла к Andcompany&Co. после появления спектакля little red (play): 'herstory'». Его герой — пионер в красном шлеме — путешествовал во времени, прослеживая историю рождения социалистических утопий.

Andcompany&Co. became widely known after their "little red (play): 'herstory'". Its protagonist, a pioneer in a red helmet, traveled in time, retracing the birth of socialist utopias.

МЕДИАПЕРФОРМАНС В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА

RE-FE-RE. RЕволюция FЕмининная REдакция

WORLD PREMIERE

MEDIAPERFORMANCE IN A CONFERENCE ROOM

(Re)writing the (Fe)male Okt (Re)volution

ПОЧТА РОССИИ Композитор и перформер Томас Мюрмель (Нидерланды–США) Драматург Робин Купс Голоса Hydra, Westside Trio, Студенческий хор Амстердама, Анна Аров, Анна Михайлова, Анат Шпигель, Эмма Рекерс Место Дворец культуры работников связи, Большая Морская ул., 58 Дата и время 25 июля — 20:00 Продолжительность 45 минут Язык английский, с русскими субтитрами

• Каких только нет мемуаров, рассказов, исторических сочинений об Октябрьской революции 1917 года. Пожалуй, самой известной остается книга американского журналиста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», вдохновившая на спектакли Хайнера Мюллера (Фольксбюне, 1957) и Юрия Любимова (Театр на Таганке, 1965). Рид был социалистом и честно признавался в тенденциозности, в том, что его симпатии не были нейтральными и он сочувствовал большевикам. Однако «женского текста» о революции 1917 года как не существовало, так и не существует, — речь не о тексте, написанном женщиной, а об истории революции с точки зрения женщин, их чаяний и социальных интересов.

Composer and performer Thomas Myrmel (Netherlands – USA) Dramaturge Robin Coops Voices Hydra, Westside Trio, Amsterdam Student Choir, Anna Arov, Anna Mikhailova, Anat Spiegel, Emma Rekers Place Postal Workers' Club, Bolshaya Morskaya st., 58 Date and time July 25 – 20:00 Duration 45 mins Language English with Russian subtitles • There are countless memoirs, stories and historical accounts of the 1917 October Revolution. Perhaps the most famous of all is still "Ten Days That Shook the World", a book by the American journalist John Reed that inspired Heiner Müller (Volksbühne, 1957) and Yuri Lyubimov (Taganka Theatre, 1965). Reed was a socialist and confessed that he was biased and sympathetic to the Bolsheviks. "A female version", however, does not exist to this day — not a text written by a woman per se, but a story of the revolution from the perspective of women, their social interests and aspirations. Томас Мюрмель — 35-летний композитор, музыкант, перформер. Его театральные проекты, перформансы и музыкальные выступления проходят по всей Европе, в США и Японии. В медиаперформансе Томаса Мюрмеля на фестивале «Точка доступа» будут использованы фрагменты дневников британской суфражистки Эммелины Панкхерст, жены директора Французского института в России Луизы Паттуйе и других женщин — участников тех событий. Одной из главных героинь RE-FE-RE станет Мария Бочкарева, командовавшая «Женским батальоном смерти». RE-FE-RE — микс текста и аудиоэффектов, медиаигра с разнообразием приемов, отчасти шутливая, отчасти серьезная попытка посмотреть на историю в новом и неожиданном ракурсе — с точки зрения «прекрасного пола». Стоит ли говорить, что солировать в саундтреке перформанса будут женские голоса?

Важным для себя как композитора и исполнителя Мюрмель называет обучение в консерваториях в Ренне (Франция), Чикаго (США) и Амстердаме (Нидерланды).

Myrmel says that his training at the conservatories of Rennes (France), Chicago (USA) and Amsterdam (Netherlands) was important to him as a composer and a performer.

Thomas Myrmel is a 35-year-old composer, musician and performer. His theatrical projects, musical projects and performances run all over Europe, in the United States and Japan. In his mediaperformance at the Access Point Festival, Thomas Myrmel uses fragments of diaries of Emmeline Pankhurst, a British suffragette, of Loise Pattouillet, French Institute director's wife, and other women who participated in those events. One of the main characters of (Re)(Fe)(Re) is Maria Bochkareva, who commanded the Women's Battalion of Death. (Re)(Fe)(Re) is a mix of text and audio effects, a game that uses a variety of techniques, and a partly humorous, partly serious attempt to look at history from a new and unexpected angle – from the perspective of the "gentle sex". Needless to say, women will sing all the leading parts in the performance soundtrack. Томас рассказывает: «При подготовке перформанса я провел интервью с семью российскими женщинами. В четырех случаях из семи в комнате в это время находились их мужья, которые постоянно перебивали жен и уточняли, что именно те хотели сказать».

Thomas says: "While preparing the performance I interviewed seven Russian women. Four times out of seven their husbands were in the room at the time,

and they constantly interrupted their wives and specified what they wanted to say".

почти проповедь

Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей

VERY NEARLY A SERMON

How to Win Friends & Influence People

При поддержке

With support from

швейцарский совет по культуре

Режиссер Борис Никитин (Швейцария) Шеф-драматург Крис Меркен Исполнитель Мальте Шольц Руководитель хора Анастасия Шувалова Хор Место Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, д. 49а <u>Дата и время</u> 28, 29 июля — 20:00 Продолжительность 1 час Язык Немецкий, с русскими субтитрами

 В основе всех революций и гражданских движений лежит отрицание текущей действительности. Революционеры говорят «нет» существующим химерам и конструкциям, которые называются «обстоятельствами» или «реальностью». Спектакль «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» исследует сомнения апостола Фомы — один из ключевых вопросов веры. Действительно ли Фома прикоснулся к ранам Христа, доказав тем самым факт Воскресения, как это изображено на знаменитых живописных полотнах, например на картине Караваджо? Новый завет умалчивает об этом и не приводит доказательств.

Director Boris Nikitin (Switzerland) Dramaturge Kris Merken Performer Malte Scholz Chorus leader Anastasiya Shuvalova Chorus Place New Stage of the Alexandrinsky Theatre, Fontanka river embankment, 49a Date and time July 28, 29 - 20:00 Duration 1hour Language German with Russian subtitles

• At the heart of all revolutions and civil movements lies the rejection of current reality. Revolutionaries say "No" to existing chimeras and constructs called "circumstances" or "reality". The "How to Win Friends and Influence People" play explores the issue of emancipatory thinking and the related topic of empowerment: Apostle Thomas's doubts, one of the key questions of faith. Did Thomas really touch the wounds of Christ, thereby proving the very fact of Resurrection, as depicted in famous paintings, such as the one by Caravaggio? The New Testament does not reveal any evidence of that.

Борис Никитин в своем спектакле исходит из того, что Фома не касался ран Христа. Фома отказывает себе в уверенности, он не идет легким путем, а говорит свое «Нет!». Это «Нет!» являет собой полный отказ от всего прежнего: «Это отказ от всей жизни, прожитой мной вплоть до этого момента, и от всех моих представлений о будущем. У всех нас иногда возникает желание что-то кардинально изменить в своей жизни, совершить радикальные преобразования. Для этого нам, возможно, потребуется поставить на карту все, что нас окружает, и решиться на прыжок в неизвестность. Может быть, нам даже потребуется поставить на карту себя самих». Проникновенный монолог «Как

завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» — это убедительная речь харизматичного оратора. Как и во всех работах Бориса Никитина, уже давно ставшего одним из наиболее значимых современных швейцарских режиссеров, этот спектакль — еще и история про театр. Вопрос веры здесь тесно связан с вопросом о личности актера: убедителен ли он? Верит ли ему зритель? Способен ли актер совершить революцию? Кроме того, работа Никитина на «Точке доступа» решает важный формальный вопрос: возможен ли сайт-специфический подход к постановке спектакля в традиционном театральном зале?

Родина режиссера с русскими корнями (дедушка Бориса Никитина по отцовской линии — аристократ из Одессы, потомок русского путешественника Афанасия Никитина, эмигрировавший в Париж во время революции) — город Базель, где он родился в 1979 году. Никитин изучал прикладное театроведение в Гессенской театральной академии.

Boris Nikitin has Russian ancestors — his paternal grandfather was an aristocrat from Odessa and the descendant of the traveler Afanasy Nikitin, who emigrated to Paris during the Revolution. Boris Nikitin was born in Basel in 1979. He graduated from the Institute for Applied Theatre Studies in the University of Giessen.

In his play, Boris Nikitin proceeds from the fact that Thomas did not touch the wounds of Christ. Thomas denies himself the confidence, he does not choose the easy path and says "No!" This "No!" signifies a total rejection of everything: "It's a rejection of my whole life, lived up to this moment, and of all of my conceptions of the future. Every one of us sometimes gets a desire to fundamentally change something in our lives, to make radical changes. To do that, we may need to risk everything around us and to take a leap of faith into the unknown. We may even need to risk ourselves and our lives." The profound monologue "How to Win Friends and Influence People" is a compelling speech by a charismatic orator. Like all the works of Boris Nikitin, who has long been one of the most prominent Swiss directors of our time, this play is also a story about theatre. The question of faith here is closely connected to the question of the actor's personality: Is he convincing? Does the spectator believe him? Is the actor capable of performing a revolution?

В 2005 году организовал в городе Гисен авторитетный международный театральный фестиваль Diskurs.

In 2005, he organized Diskurs, the prestigious International Theatre Festival, in the city of Giessen.

О сущности своего театра Никитин говорит так: «Мой театр рассказывает о театре, обо всем, что в нем происходит, о том, как он устроен и как функционирует. Механизмы театра — главное для меня. Зритель, например, и его ожидания — это тоже часть театра. Или вступительное слово драматурга. Это тоже театр, хотя и не является частью постановки. А у меня и зритель, и все закулисные механизмы — часть постановки».

On the essence of his theatre Nikitin says this: "My theatre talks about theatre itself, about everything that goes on in it, about how it is organized and how it works. The mechanics of theatre are crucial to me. The spectator, for instance, and their expectations are part of theatre, too. Or the playwright's opening words. This is theatre too, even though it is not part of the play. In my theatre, the spectator and all the behind-thescenes mechanisms are part of the play, too".

ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА ПРЕМЬЕРА

SOCIAL THEATRE LABORATORY PREMIERE

<u>Драматическая поэма</u> Кети Чухров <u>Режиссер</u> Павел Арсеньев <u>Исполнители</u> Петр Чижов, Владислава Миловская <u>Место</u> Новая сцена Александринского театра — Апраксин двор — Новая сцена Александринского театра <u>Дата и время</u> 26 июля — 15:00 <u>Продолжительность</u> 1 час <u>Язык</u> Русский Спектакль-маршрут

Dramatic poem Keti Chukhrov Director Pavel Arsenev Performers Petr Chizhov, Vladislava Milovskaya Place New Stage of the Alexandrinsky Theatre — Apraksin Dvor — New Stage of the Alexandrinsky Theatre Date and time July 26 — 15:00 Duration 1 hour Language Russian Performance—commute • Советская революция немало трансформировала повседневный быт россиян и, кроме всего прочего, освободила женщин. Александра Коллонтай, революционер и дипломат, ратовала за свободную любовь и добилась успеха в борьбе за право на аборт. Ленин говорил о «браке как узаконенной проституции»: чтобы этого избежать, супруги должны были стать не только любовниками, но и товарищами. Если товарищеский союз не складывался, его легко было расторгнуть: развод считался состоявшимся, если один из супругов сообщал об этом другому письменно. Советская сексуальная революция была задушена довольно быстро и уже в сталинскую эпоху от этих революционных завоеваний осталось немногое. Хотя о равноправии женщин много и велеречиво вещала советская пропаганда, советская женщина была вынуждена выполнять двойную работу — на службе и по дому — без какой-либо компенсации, а то и безо всякого уважения к своему труду. Сегодняшние отношения между людьми, опосредованные рыночным капитализмом, не стали ближе к революционным идеалам.

 The Soviet revolution transformed the everyday life of Russian people, and, among all other things, freed women. Alexandra Kollontai, a revolutionary and a diplomat, advocated free love and succeeded in the struggle for abortion rights for women. Lenin spoke of "marriage as legalized prostitution": to avoid this, spouses had to become not only lovers, but also comrades. If the comradely union didn't work, it could be easily dissolved - divorce was considered a done deed after one of the spouses informed the other in writing. The Soviet sexual revolution was annihilated fairly quickly, and in the Stalin era, little was left of these revolutionary conquests. Although the Soviet propaganda talked of women rights eloquently and a lot, the Soviet woman was forced to work twice as much, at home and in the service, without any compensation or respect for her work. Today's relationships between people, mediated by capitalism, have not come any closer to the revolutionary ideals.

На этом историческом и социальном материале основан спектакль «Афган-Кузьминки», создаваемый художником и поэтом Павлом Арсеньевым на основе драматической поэмы Кети Чухров в рамках лаборатории фестиваля. «Спектакль-маршрут», как называют его авторы, начнется на Апраксином рынке, находящемся на задворках БДТ, а закончится на Новой сцене Александринского Театра. Поэма противопоставляет и связывает грубое просторечие торговых рядов с проглядывающей в нем потенциальностью поэтического языка, который, как известно, растет из сора. Воспитанная суровыми буднями бесчувственная жестокость принимает неожиданный оборот в случае события «любовной речи» (Ролан Барт). «Такое возможно, прежде всего, в режиме поэтического говорения, которое не сводится

к лирическому монологу, но всегда дает место голосам двоих и более, то есть создает из лирической ситуации – театральную», — объясняет Павел Арсеньев.

Сюжет до вульгарного прост: держатель нескольких рыночных точек Гамлет предлагает одной из торговок Гале «повышение по службе» — перейти с галантереи и нижнего белья на кожу и мех — если она разделит с ним постель. Возможность интимного, человеческого и какого-либо другого контакта исключается такими отношениями, к которым героев принуждает логика превращения в товар всего и вся. Однако внутри этой безнадежной экономической схемы между двумя человеческими существами всегда остается возможность чуда причем не благодаря восстановлению «духовных скреп» или действию небесных сил, но скорее вопреки им.

This is the historical and social material that "Afghan-Kuzminki", a play by the artist and poet Pavel Arsenev on the basis of Keti Chukhrov's dramatic poem, is based on. The site specific performance, as the authors call it, will begin at the Apraksin Market at the back of Bolshoi Drama Theatre, and end at the New Stage of the Alexandrinsky Theatre. The poem contrasts and links the crude colloquialism of the shopping arcades with its perceptible potential of poetic language, which, as we know, grows from litter. An insensitive cruelty raised by the bitter everyday routine takes an unexpected turn in the event of "a lover's discourse" (Roland Barthes).

Pavel Arsenev explains: "It's possible, first and foremost, in poetic speech, which is not limited to lyric monologue, but always gives space for two or more voices, that is, creates a theatrical situation out of a lyrical one".

The plot is simple to the point of crudity: Hamlet, who owns several market spots, offers Galya, one of the tradeswomen, a "promotion" of sorts, a change from selling smallware and lingerie to selling leather and furs — but only if she shares his bed. Any possibility of intimacy, of real human - or any other - contact, is out of the question in this relationship that the characters are forced to have, forced by the logic of turning everything and everyone into a commodity that can be bought and sold. Within this hopeless economic scheme, however, there always remains a chance of a miracle between two human beings, though not through the restoration of "spiritual bonds" or a divine intervention, but rather in spite of it.

Павел Арсеньев рассказывает о проекте: «Когда мы издали впервые «Афган-Кузьминки» в журнале [Транслит] в 2008 году, а через пару лет – целый сборник драматических поэм Кети Чухров «Просто люди», теперь уже ставший библиографической редкостью, господа, пытавшиеся управлять литературой, стучали каблуком по столу и говорили, что нет такого поэта и поэмы такие не имеют права на существование. Почти десять лет спустя мы продолжаем занимать, в известной степени, маргинальное положение в литературе, гибридизируя ее с теорией, современным искусством и театром, поэтому и ставим эту пьесу на Апраксином рынке, в реальной среде персонажей – рыночных торговцев. Но вместе с тем, со всей пылью и шумом улицы, мы совершаем интервенцию в Александринский театр: децентрированный, нарушающий не просто единство места и действия, но заставляющий и зрителей ных мест, спектакив мачнется в торговых рядах, с насих

– на Новой сцене».

Pavel Arsenev talks about the project: "When we first published,"Afghan-Kuzminki" in the [Translit] magazine in 2008, and a few years later a whole collection of

Keti Chukhrov's dramatic poems "Just Words", which has since become a very rare publication, there were gentlemen who stamped their feet and said that there was no such poet, and that such poems had no right to exist. Almost a decade later, we continue to occupy, to a certain extent, a marginal position in literature, we hybridize it with theory, modern art and theatre, and for this reason we set this play at the Apraksin Market, among real people, market dealers, in their own environment. In the meantime, with all this dust and noise of the street, we invade the Alexandrinsky Theatre; the play, decentralized and not only breaking the unity of time and space, but forcing the audience off of their seats, will begin among shopping arcades and end slightly to the North of Fontanka, at the New Stage".

СПЕКТАКЛЬ В РАБОЧЕМ РАЙОНЕ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА

PERFORMANCE IN A WORKING-CLASS NEIGHBORHOOD WORLD PREMIERE

Radioguide.

Авторы Евгения Мякишева, Дарья Бреслер, Надя Горохова, Владислава Миловская, Лейла Алиева, Дмитрий Бреслер <u>Место</u> Парк им. 9 Января, пр. Стачек, 22 <u>Дата и время</u> 22, 23 июля, 5 августа — 14:00, 20:00; 26, 28 июля и 4 августа — 20:00 <u>Продолжительность</u> 1 час 30 минут <u>Язык</u> Русский Променад-аудиоперформанс

Совместный проект арт-лаборатории «Вокруг да около» и фестиваля «Точки доступа»

 «Красный шум» — коллективная экспедиция в пространство городской памяти, исследование среды и архитектуры района Нарвской заставы. В основе перформанса петербургской арт-лаборатории «Вокруг да около» — неопубликованный дневник прозаика и поэта Константина Вагинова, участника гумилевского «Цеха поэтов», позднее — группы ОБЭРИУ.

Authors Evgenia Myakisheva, Daria Bresler, Nadia Gorokhova, Vladislava Milovskaya, Leila Alieva, Dmitriy Bresler <u>Place</u> Park of 9th of January, Stachek av., 22 <u>Date and time</u> July 22, 23 and August 5 – 14:00, 20:00; July 26, 28 and August 4 – 20:00 <u>Duration</u> 1 hour 30 minutes Language Russian Promenade – audioperformance Joint project of the "Vokrug-da-Okolo" art-group and Access Point Festival

• "Red Noise" is a collective expedition to the space of urban memory, and a study of the environment and architecture of the Narva district. The performance of the St. Petersburg "Vokrug-da-Okolo/Circumambulation" art group is based on the unpublished diary of the writer and poet Konstantin Vaginov, a member of Gumilyov's "Guild of Poets" and later the OBERIU.

В «Семечках» (так Вагинов назвал тетрадь с записями), написанных в начале 1930-х, собрано характерное, смешное и странное, что поэт узнавал о жителях Нарвской заставы, пролетарского района, где конструктивисты строили дома, предназначенные для нового социалистического быта, такие, как комплекс зданий Тракторной улицы или Школа имени 10-летия революции. Вагинов исследовал историю пролетарского движения, делал выписки из прессы, разговаривал с людьми, а в первую очередь — фиксировал на бумаге услышанные на улице голоса, не стесняясь их грубости и сленга. Этот литературный материал лег в основу

аудиоперформанса арт-лаборатории «Вокруг да около», ищущей новых, неиерархических, организационных и художественных форм в искусстве.

Зрители «Красного шума», вооружившись наушниками, отправятся на прогулку по улицам Нарвской заставы. Для аудиоперформанса его создатели сочинили сложный звуковой ряд, сочетающий тексты Вагинова и интервью с местными уличными завсегдатаями. В названии одновременно — отсылка к титульному цвету революции и низкочастотному шуму, напоминающему водопад, особо воздействующему на человека.

In "Seeds" (thus Vaginov called the diary), written in the beginning of the 1930s, the poet collected the characteristic, the amusing and the weird that he discovered in the inhabitants of the Narva Post district, a working-class district, where Constructivists built houses intended for the new socialist life, such as the building complex on Traktornava street or the School built for the 10th anniversary of the October Revolution. Vaginov explored the history of the proletariat movement, wrote down abstracts from newspapers, talked to people, and, above all, recorded the voices he heard on the streets on paper, not shying away

from the rudeness and slang. This literary material formed the basis of the audioperformance of "Vokrug-da-Okolo", the artgroup that seaches for new, non-hierarchical, organizational forms in art.

The audience in "Red Noise", equipped with headphones, will go for a walk along the streets of the Narva district. For this performance its creators wrote a complex soundtrack that incorporates fragments of text, music and a variety of noises. The title refers to the primary colour of the Revolution, and at the same time to the low-frequency noise reminiscent of a waterfall, that particularly affects humans.

Арт лаборатория «Вокруг да около» основана двумя дизайнерами — Дарьей Зайцевой и Евгенией Мякишевой. Это во многом определяет стиль художников и подход к работе: «Для нас дизайн призван решать утилитарные проблемы средствами искусства. Дизайнер находит связи и резонанс между различными сферами, к которым эта проблема относится. Это означает комплексный подход: изучение истории проблемы, анализ сложившейся на данный момент ситуации, определение адресата и т. д.».

The "Vokrug-da-Okolo/Circumambulation" art-group was founded by two designers, Daria Zaytseva and Evgeniya Myakisheva. This largely defines the artists' style and their approach to work: "For us, design is aimed at solving practical issues by means of art. A designer finds the links and connections between the different areas to which this issue is related. This indicates a complex approach: we need to examine the history of the issue, analyze the current situation, identify the audience and so on".

ПЕРФОРМАНС В КОММУНАЛКЕ ПРЕМЬЕРА

PERFORMANCE IN A COMMUNAL APARTMENT PREMIERE

#

<u>Автор</u> Ольга Житлина <u>Исполнители</u> Александр Скидан, Алла Митрофанова, Дмитрий Голынко, Вадим Хохряков <u>Место</u> Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме <u>Дата и время</u> 27 июля — 12:00 <u>Язык</u> Русский

Место действия перформанса — та самая коммунальная квартира, в которой поэт Анна Ахматова жила с мужем — искусствоведом Николаем Пуниным. В тесном соседстве здесь оказались коммунальный быт и традиционная семья, пролетариат и интеллигенция, классическая традиция стихосложения и русский художественный авангард, революционный энтузиазм и тоска по дореволюционной России. С тех пор формы, практики и идеи любви, семьи, дружбы, солидарности, эстетического и политического выражения изменились до неузнаваемости. Причина тому — сложная сумма факторов: от миграции и ухудшения условий труда — до появления интернета и возможностей онлайнового общения.

Author Olga Jitlina Performers Alexander Skidan, Alla Mitrofanova, Dmitry Golynko, Vadim Khokhryakov Place Anna Akhmatova Literary and Memorial Museum at the Fountain House Date and time July 27 – 12:00 Language Russian • The location of the performance is the very same communal apartment in which the poet Anna Akhmatova lived with her husband, the art historian Nikolai Punin. The communal life and the traditional family, the proletariat and the intelligentsia, the classic versification traditions and the Russian avant-garde, the enthusiasm for the Revolution and the yearning for the revolutionary Russia — it all came closely together in this apartment. Since then, the forms, practices and ideas of love, family, friendship, solidarity, aesthetic and political expression have changed beyond recognition. The reason for that is a complex sum of factors, from migration and deterioration of working conditions to the invention of Internet and the opportunities of online communication. Для перформанса «Квартира 44» известная петербургская художница Ольга Житлина использует пространство музея-квартиры Анны Ахматовой, привлекает документы и свидетельства. Цель — выяснить, что здесь звучит современно, а что потеряло актуальность, что сохранилось и как сохранившееся резонирует с сегодняшним днем. Название «Квартира 44» вызывает ассоциации с «Квартирой 5» служебными апартаментами Академии художеств, в которых Николай Пунин

в середине 1910-х годов встречался с молодыми деятелями авангардного искусства (Натаном Альтманом, Петром Митуричем, Владимиром Татлиным, Велимиром Хлебниковым и др.). Здесь велись дискуссии о путях развития художественного авангарда. Перформанс Ольги Житлиной наводит мосты между этими дискуссиями и спорами 1920-х годов, а также повесткой сегодняшнего дня. Итак, что же в итоге стало с авангардистским проектом, его прозрениями и утопическими идеями?

For the "Apartment 44" performance, St. Petersburg artist Olga Jitlina uses the space of Anna Akhmatova's memorial apartment, involves documents and witness accounts. The goal is to find what feels contemporaneous here and what lost its relevance, what remains preserved and how the preserved resonates with today's reality. The name "Apartment 44" is an association with "Apartment 5", the service apartments of the Russian Academy of Arts, where Nikolai Punin met with young members of the avant-garde movement (Nathan Altman, Petr Miturich, Vladimir Tatlin, Velimir Khlebnikov and others) in the mid-1910s. Discussion on ways of development of avant-garde were held there. Olga Jitlina's performance draws bridges between the deliberations and discussions of the 1920s and today's agenda. So, what became of the avantgarde project in the end, of its insights and utopian ideas?

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

SCIENTIFIC CONFERENCE

Revolution

in Theatre

Space

Революция в театральном пространстве

Юлия Клейман

Куратор конференции

Театр, который все чаще стремится выйти из привычной сцены-коробки и выстроить новые отношения со зрителем, остро нуждается в теоретическом осмыслении. Конференция «Революция в театральном пространстве» объединит доклады ведущих российских и зарубежных историков театра, критиков, режиссеров, кураторов. В центре внимания – большие и малые «революции» в истории сценографии в их взаимосвязи с сегодняшней реальностью. Чем является сценография сегодня? Какие требования выдвигает сайт-специфик театр к актеру и как меняет зрительское восприятие? Были ли предшественники у современных стратегий работы с пространством? Разговор об изменении роли сценографии в современном спектакле станет поводом для многостороннего обсуждения актуальных театральных тенденций.

Yulia Kleiman

Curator

The theatre that seeks to surpass the limits of the customary black box and to build a new relationship with the spectator is in dire need of theoretical apprehension. The "Revolution in Theatre Space" conference features lectures by leading Russian and foreign theatre historians, critics, directors and curators. The focus is on large and small "revolutions" in the history of stage design in their relation to today's reality. What is stage design today? What does site-specific theatre demand from the actor and how does it change the viewer's perception? Did modern strategies of working with space have any predecessors? Talking about the changes in the role of stage design will give us a chance to discuss relevant theatrical trends in detail.

Conference programme / July 25th

10:00-12:00

Greeting from the program director of the Access point Festival Andrei Pronin

Stefan Kaegi *Director, Switzerland* On immersive spaces and remote controlled audiences

Florian Malzacher Theatre critic, Theatre Curator, Germany Not just a mirror. Theater as Social Sphere

Joanna Warsza Art Curator, Germany "Public art in private spaces. Curating outside of the museums

<u>12:00–13:00</u> Coffee break

<u>13:00–16:30</u>

Konstantin Uchitel Theatre Scholar, Saint-Petersburg Genius loci: few experiences of search and collaboration

Galina Brandt *Theatre critic, Ekaterinburg* Audience in contemporary theatre space: new physical practices. Point of view of cultural scientist

Irina Tsimbal Theatre scholar, Saint-Petersburg Removed tent or the victory of Reformation **Boris Pavlovich** *Director, Saint-Petersburg* Autism and ritual: possibilities of working with space in inclusive theatre

Elena Gordienko *Theatre Scholar, Moscow* Enacting spaces in a documentary site-specific theatre: a mode of in-between

Alexandra Abakshina *Director, Saint-Petersburg* Non-traditional space for theatre productions and play–matrix as text's equivalent

Aja Makarova Musical Critic, Saint-Petersburg

Anna Sokolskaja Musicologist, Kazan

Intermittent use of immersive theatre practices as a way to create stage narrative in Graham Vick's production of Idomeneo