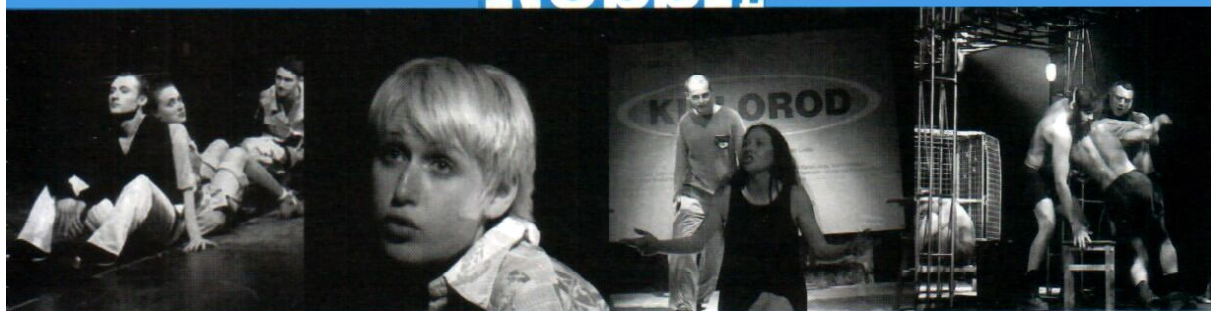

THE EUROPEAN THEATRE TODAY: THE PLAYS

LE THÉÂTRE EN EUROPE AUJOURD'HUI : LES PIÈCES

RUSSIE

In charge of the selection
Chargée de la sélection

Tania Moguilevskaia

Ph.D. student at the *Institute of Theatrical Studies in Paris III Sorbonne Nouvelle*

Codirector of the contemporary Russian section of the Publishing House *Les Solitaires intempestifs*

Member of the jury of the *Festival Novaia Drama 2002, 2003* in Moscow

Doctorante à l'*Institut d'études théâtrales - Paris III Sorbonne Nouvelle*

Co-directrice du *Domaine russe contemporain* aux Editions *Les Solitaires Intempestifs*

Membre du Jury du *Festival Novaia Drama 2002, 2003* à Moscou

photo © T. Moguilevskaia & G. Morel

Natalia Vorobjit

1975

Address/Adresse:

Rue Zamorenova 5
corpus 2, app.65
RU - 123242 Moskva
Tel.: +7.095.2523365
E-mail: vorozhba@rambler.ru

Works/Œuvres:

Itie prostykh (1995)
Devotchka so spitchkami (1997)
Superboom i drugie podarki (1999)
Chirma (2000)
Stariki. Plani na budutchee
Galka Motalko (2002)

First Performance

Première représentation:

Centre Theatral Golosova 20,
Togliatti
27.03.2003

Director/Metteur en scène:

Vadim Levanov, 1966

Address/Adresse:

Molodejni boulevard 22, app. 68
RU - 445017 Togliatti (Samara)
Tel.: +7.8482.223433
E-mail: levanov@mail.ru

Publishing House

Maison d'édition:

Revue Dramaturgie contemporaine
Moscou, 2003, N1
Dmitrovski pereulok 4, str.1
RU - 103031 Moskva
Tel.: +7.095.9254648
Fax: +7.095.9234595

Award/Prix:

Literary Prize Evrika/Prix littéraire
Evrika, Moskva (2004)

Characters/Personnages:

6 men/hommes
6 women/femmes

Galka Motalko

The play is a succession of monologues of a very young athlete -as though they were taken from her secret diary- which alternate with scenes from her daily life in a boarding school for talented young athletes. The play is written in a very lively language, used by adolescents. Galka discovers the world of boarding school through the slang that her roommates teach her. We discover in this way the mode of life and the coded relationships which rule over this isolated world. Galka appreciates the change in her life, which has catapulted her from a "mediocre" life into a "paradise", where all the big brands in sports gear are available, as well as five meals a day and sometimes even caviar. In exchange, the young athletes have to commit to difficult training, submit to violence and blackmail of their trainers and counter their schoolmates' "conspiracies". The permanent competition, doping and adolescent love are the themes touched upon. Locked up, submitted to strict rules and grounded, the young athletes sniff glue, drink vodka and have sex. Finally, Galka is snatched on by her schoolmates and expelled, nonetheless thinking it has been the best year of her life. She has learnt to play guitar and has met people... And she no longer believes in "the love of sport".

La pièce est une succession de monologues d'une très jeune athlète, comme tirés de son journal intime, qui alternent avec des scènes de la vie quotidienne dans un internat pour jeunes sportifs surdoués. La pièce est écrite dans une langue très vive, propre aux adolescents. Galka découvre le monde de l'internat par le biais de l'argot que lui enseignent ses copines de chambre. On découvre ainsi le mode de vie et les relations codées qui régissent ce monde clos. Galka apprécie le changement dans sa vie, qui l'a propulsée d'une vie médiocre vers un « paradis », où l'on fournit un équipement sportif de marque, cinq repas par jour avec parfois même du caviar. En échange, les jeunes athlètes doivent se consacrer aux durs entraînements, subir la violence et le chantage des entraîneurs et déjouer les « complots » de leurs camarades. La compétition permanente, le dopage, les amours adolescentes sont les thèmes abordés. Enfermés, soumis à des règles strictes, privés de sortie, les jeunes athlètes sniffent de la colle, boivent de la vodka, et expérimentent le sexe. Au final, Galka est dénoncée par ses camarades et est exclue de l'internat, tout en pensant que cela a été la meilleure année de sa vie. Elle a appris à jouer de la guitare et à connaître les gens... Et elle ne croit plus à « l'amour du sport ».

photo © T. Moguilevskaia, G. Morel

Ivan Viripaev

1974

Address/Adresse:

Rue Cheremetievskaja 9/1, app.38
RU - 127521 Moskva
Tel.: +7.095.2899884
E-mail: viripaev2003@yandex.ru

Works/Euvres:

Sny (2000)
Gorod gde ya (2001)
Valentinov den (2002)
Kislород (2002)

First Performance

Première représentation:
Theatre.doc. Moscou
2002

Director/Metteur en scène:

Victor Rygakov, 1962

Address/Adresse:

Tel.: +7.095.9608211
E-mail: ryzhakof@online.ru

Publishing House

Maison d'édition:
Theatre documentaire. Pièces, Ed.
Theatre.doc, Trois carrés
Rue Krasnoarmejskaia 21, app.9
RU - 125319 Moskva
Tel.: +7.095.1516166
E-mail: info@teatidoc.ru

Translations/Traductions:

German/Allemand, English/
Anglais, Bulgarian/Bulgare, French/
Français, Polish/Polonais

Awards/Prix:

Best Play for the festival Novaia
drama, Moscow/Meilleure pièce
du festival Novaia drama, Moscou
(2003)
First Prize of festival Contact, To-
run, Poland/Premier prix du festival
Contact, Torun, Pologne (2003)

Scenes/Scènes: 10

Characters/Personnages:

1 man/1 homme
1 woman/1 femme
1 DJ

Kislород

Oxygene • Oxygène

The play is made up of ten compositions, each with a different title: *Dances, Sacha Loves Sacha, No And Yes, Moscovite Rhum, The Arab World, Amnesia, Essentially, Headphones On...* Every composition starts with a quote from the *Ten Commandments*, each one commented on in a critical and often paradoxical way, in the light of recent events in world history. A man originating from the Russian country falls in love with a girl from Moscow. He kills his wife with a shovel, because when God said "thou shalt not kill" he had headphones on and didn't hear. The concept of Oxygen is used within the text in the literal way, to define the air that is essential to man's survival and as the metaphor of the authentic happiness sought out by the characters. The irreconcilable differences incarnated by the two characters evoke in a metaphorical way the world's confusion, which intrudes violently into the intimate sphere. This is a text about a generation who "seeks oxygen in poisoned air". The play turns into a monologue in a public address, which is closer to a "talk show" or a "stand-up comedy" than to theatre. It is composed as a quest for sense, which pushes our own conceptions to their limits. It does this by confronting them to the moral foundations of occidental culture to the news challenges: September 11th, Arab-Israeli opposition, international terrorism, etc... Through its particular rhythm, its poetic and musical language, the play presents obvious theatrical qualities and proposes an original form.

La pièce est composée de 10 compositions qui portent toutes un titre différent: *Dances, Sacha aime Sacha, Non et oui, Le rhum moscovite, Le monde arabe, Amnésie, Pour l'essentiel, Un baladeur sur les oreilles...* Chaque composition commence par la citation d'un des *Dix Commandements*, commenté sur un mode critique et souvent paradoxal à la lumière des derniers événements de l'histoire mondiale. Un garçon originaire de la province russe tombe amoureux d'une fille de Moscou, il tue sa femme à coups de pelle parce que quand il a été dit « Tu ne tueras point », il avait un baladeur sur les oreilles et qu'il n'a rien entendu. La notion d'Oxygène est utilisée dans le texte, au sens littéral pour désigner l'air indispensable à la survie de l'être humain et comme la métaphore d'un bonheur authentique que recherchent les personnages. Les différences inconciliables incarnées par les deux personnages évoquent sous la forme métaphorique la nouvelle confusion mondiale qui ressurgit violemment dans l'espace intime. Un texte sur une génération qui « cherche l'oxygène dans l'air empoisonné ». Le texte prend la forme du monologue dans une adresse au public qui fait penser plus au « talk show » ou à la « stand up comedy » qu'au théâtre. Il s'articule comme une quête de sens, qui pousse à leurs limites nos propres conceptions en les confrontant aux fondements moraux de notre culture occidentale mis à mal par l'actualité : le 11 septembre, l'opposition arabo-israélienne, le terrorisme international, etc... Par son rythme particulier, son langage poétique et musical, la pièce présente des qualités évidentes de théâtralité et propose une forme originale.

Ksenia Dragoun- skaia

1965

Address/Adresse:

Rue Sadovaya-Karetnaia 5/10,
pod.4, app.205
RU - 103006 Moskva
Tel.: +7.095.2999846
E-mail: ksundra@rinet.ru

Works/Ceuvres:

Zemlia Oktiabrya (1994)
Yablitchni vor (1994)
Mougchina brat gentchiny (1994)
Poslednie novosti mugsokogo platia
(1995)
Avec l'alphabet russe (1996)
Secret russkogo camambra out-
ratchen navsegda (1996)
Otchutchenie borody (2001)
Potop (2002)

First Performance

Première représentation:
Festival Novaia Drama, Moskva
27.09.2004

Director/Metteur en scène:

Olga Soubbotina, 1972

Address/Adresse:

Rue Rogova 14, app.9
RU - 123090 Moskva
Tel.: +7.095.9472766
E-mail: cou@mail.ru

Translations/Traductions:

English/Anglais, French/Français

Characters/Personnages:

3 men/hommes
3 women/femmes

POTOP

Deluge

On 24th September 1935, the Central Committee of the Russian Communist Party adopted a resolution, concerning the construction of dams on the North Volga and the creation of an enormous water reservoir, the Rybinsk Sea. 4500km² of land condemned to inundation: pastures and forests, ancient monasteries and aristocratic properties, near 700 towns and villages and the town of Mologa. Thus starts the "documentary" play by Dragounskaia, which relates the inundation of the town of Mologa and the drama resulting from the displacement of its 70.000 inhabitants. The complex construction cleverly combines fiction with a reality only recently revealed by the archives: official soviet documents, minutes of meetings, interviews of townspeople, family histories... Dragounskaia allows different levels of language, drama and epic theatre to co-exist in one play. "Before, the sea used to be far away, but soon there will be a sea right here! Isn't Stalin good! In Mologa and its surroundings, nobody talks of anything else but the sea to come. The country needs electricity. The world will marvel at the sea we are going to create. The townsfolk will go and live elsewhere, we will transport the houses. What do you mean? No one knows. No one understands. No one believes it. And the newspapers don't really talk about it..."

Le 24 septembre 1935, le comité central du Parti communiste russe a adopté une résolution concernant la construction des barrages sur la Volga du Nord et la création d'un énorme réservoir d'eau, la mer de Rybinsk. 4 500 km² de terres condamnées à l'inondation: des pâturages et des forêts, des monastères anciens et des propriétés aristocratiques, près de 700 bourgs et villages et la ville de Mologa. Ainsi commence la pièce « documentaire » de Dragounskaia qui relate l'inondation de la ville de Mologa et le drame constitué par le déplacement forcé de ses 70 000 habitants. La construction complexe combine habilement la fiction à une réalité récemment révélée par les archives : documents officiels soviétiques, procès-verbaux de réunions, interviews des habitants, histoires de famille... Ksenia Dragounskaia fait cohabiter dans la même œuvre différents niveaux de parole, le théâtre dramatique et le théâtre épique. « Auparavant, la mer était loin, mais bientôt il y aura la mer, chez nous ! Voilà comment Staline est bon ! A Mologa et dans ses alentours on ne parle que de la mer à venir. Le pays a besoin de l'électricité. Le monde s'étonnera de la mer que nous allons créer. Les habitants iront vivre ailleurs, on transportera les maisons. Comment ça ? Personne ne sait. Personne ne comprend. Personne n'y croit. Et les journaux n'en parlent guère... »

photo © T. Moguilevskaia, G. Morel

Viatcheslav
Durnenkov
1973

Mikhail
Durnenkov
1978

Address/Adresse:

Rue 40 Années de Victoire 72,
app.191
RU - 445056 Togliatti (Samara)
E-mail: durnenkov@mail.ru
E-mail: october78@mail.ru

Works/Œuvres:

Vytchitanie zemli (2002)
Kulturni sloi (2003)

First Performance

Première représentation:
Centre Theatral Golosova 20
30.05.2003

Director/Metteur en scène:

Viatcheslav Durnenkov, 1973
Mikhail Durnenkov, 1978

Publishing House

Maison d'édition:
Revue Dramaturgie contemporaine,
N1
Dmitrovski pereulok 4, str.1
RU - 103031 Moskva
Tel.: +7.095.9254648
Fax: +7.095.9234595

Acts/Actes: 3

Characters/Personnages:

6 men/hommes
1 woman/femme

kulturni sloi

The play is set in the present, in an industrial town where the chemical factory masks its toxic fumes by disguising them as clouds. A grandfather gives lessons in life to his grandson, an amateur painter; two estate agents celebrate with cognac a successful deal on a flat; a young married couple move into the renovated apartment they have just bought. A succession of three dialogues with no obvious link, until we find out that the flat the estate agents have sold to the newly-weds was previously ravaged by an unexplained fire, which killed the grandfather and grandson. The brothers Durnenkov transcribe slices of ordinary life, by resorting to banal situations and linguistic clichés - for example the grandfather's discourse, punctuated with "bastards, all of them" and "it was much better in the old days" - but in doing this they scatter inside the text the clues to an invisible and worrying presence. It's a theatre of subtle word games, where one jumps from everyday conversation mode to a Greek quotation, and where the spectator is constantly challenged. We are walking a tight rope between serious and comical, the apparent realism only accentuating the presence of the strange and supernatural. These everyday, stereotypical situations are transformed through the brothers' writing into worrying tales on the modern industrial city.

L'action se passe de nos jours, dans une ville industrielle où l'usine chimique masque les fumées nocives qu'elle rejette en les déguisant en nuages. Un grand-père donne des leçons de vie à son petit fils, peintre amateur ; deux agents immobiliers fêtent au cognac la transaction réussie d'un appartement ; un couple de jeunes mariés s'installe dans l'appartement rénové qu'il vient d'acquérir. Une succession de trois dialogues sans lien apparent jusqu'à ce qu'on apprenne que l'appartement vendu par les agents aux jeunes mariés a subi auparavant un incendie d'origine inconnue, dans lequel le grand-père et son petit-fils ont péri. Les frères Durnenkov retranscrivent des tranches de vie ordinaire en ayant recours à des situations banales et des clichés linguistiques à l'image du discours du grand-père ponctué de « tous des salauds » et de « c'était mieux avant »... mais ils dispersent dans le texte les indices d'une présence invisible et inquiétante. C'est un théâtre de jeux de langage subtils, où l'on saute du registre de la conversation à une citation grecque, et où le spectateur est sans cesse dérouter. On oscille entre sérieux et comique, l'apparent réalisme ne faisant qu'accentuer la présence de l'étrange et du surnaturel. Ces situations banales et stéréotypées se transforment sous la plume des frères Durnenkov en contes inquiétants sur la ville moderne industrielle.

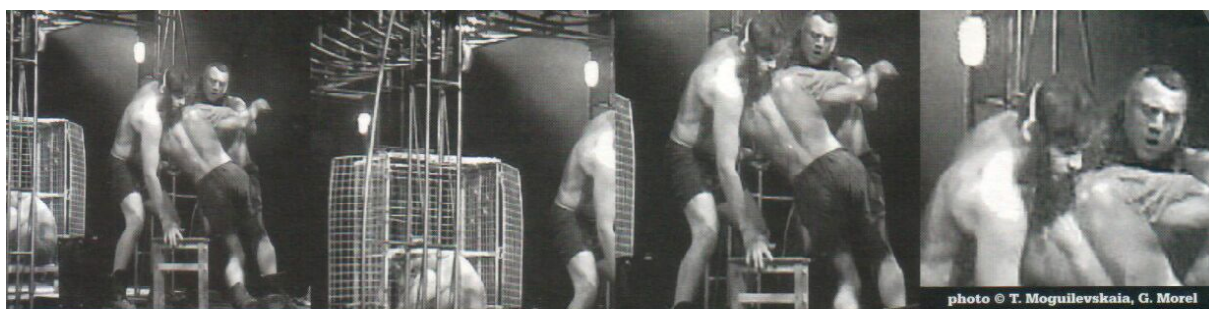

photo © T. Moguilevskaia, G. Morel

Oleg
Presniakov
1969

Vladimir
Presniakov
1974

Address/Adresse:

E-mail: zappa@pochtamt.ru

Works/Œuvres:

Z.O.B. (1999), Polovoe pokrytie (2000), Evropa-Asia (2001), Set-1 (2001), Set-2 (2001), Edu ya po vyboine, iz vyboiny ne vaedu ya (2002), Terrorism (2002), Lennye dukhi (2002), Izobragia gertvu (2002)

First Performance

Première représentation:

Théâtre d'Art de Moscou (MKHAT)
07.11.2002

Director/Metteur en scène:

Kirill Serebrennikov, 1969

Address/Adresse:

Tel.: +7.095.2990851

E-mail: kirill@rostov.ru

Publishing House

Maison d'édition:

Revue Sovremenniaia dramaturgia N 2
Dmitrovski pereulok 4, str.1
RU - 103031 Moskva
Tel.: +7.095.9254648
Fax: +7.095.9234595

Translations/Traductions:

English/Anglais, German/Allemand

Awards/Prix:

Best foreign play at/Prix de la meilleure pièce étrangère au Heidelberg Stuckemarket (2002)
Best Russian play in the contest organised by the Moscow Art Theatre and the Russian Ministry of Culture/Prix de la meilleure pièce russe au concours organisé par le Théâtre d'Art de Moscou et le ministère Russe de la culture (2003)

Acts/Actes: 5

Characters/Personnages:

10 men/hommes
4 women/femmes

Terrorism

The play starts in an airport, closed off because of a terrorist threat. In a dialogue between waiting passengers, we catch sentences, which determine the themes of the play: "It's always the innocent who suffer. But we are all guilty of something". In a flat, the sexual games of a married woman and her lover spiral into an act of violence. Two grandmothers watch over a child, swinging on a creaking playground swing. The child aims at them with his toy gun. In an army barrack, Special Forces soldiers torture a new recruit. After a general scuffle, they report on the day: one false bomb alert at the airport and a deadly gas explosion in a flat. In a plane, we find the same passengers. One of the passengers tells of finding his wife bound up next to her sleeping lover. He admits leaving the gas open in the flat. Full of remorse, he phones his flat but only gets through to the answering machine. Five isolated stories, which progressively build a fable: domestic and everyday violence giving birth to terrorism in society. Contemporary speech, which reflects everyone's conscience, a fragmented structure, dynamic situation changes and a debatable but argumentative idea are the obvious qualities of this play.

L'action commence dans un aéroport bouclé pour menace terroriste. Dans un dialogue entre les passagers en attente, on entend certaines phrases qui vont déterminer la thématique de la pièce : « C'est toujours les innocents qui souffrent. Mais nous sommes tous coupables de quelque chose ». Dans un appartement, une femme mariée et son amant s'adonnent aux jeux amoureux qui se transforment en scène de violence. Deux grands-mères surveillent un enfant sur une balançoire qui grince abominablement. L'enfant braque son fusil en plastique sur elles. Dans une caserne, les soldats des forces spéciales torturent un bleu. Après une bagarre générale, ils font le bilan de la journée : une fausse alerte à la bombe à l'aéroport, une explosion au gaz meurtrière dans un immeuble. Dans un avion, on retrouve les mêmes passagers. Celui-ci raconte qu'il a trouvé au lit sa femme, les membres attachés, à côté de son amant endormi. Il avoue avoir ouvert le gaz dans son appartement. Pris de remords, il téléphone chez lui, mais tombe sur le répondeur. Cinq histoires isolées qui peu à peu construisent une fable : la violence familiale et quotidienne qui engendre le terrorisme dans la société. La langue parlée actuelle qui reflète la conscience de tous, la structure fragmentée, les changements dynamiques de situation, un propos contestable mais qui prête à controverse, sont les qualités évidentes de cette pièce.

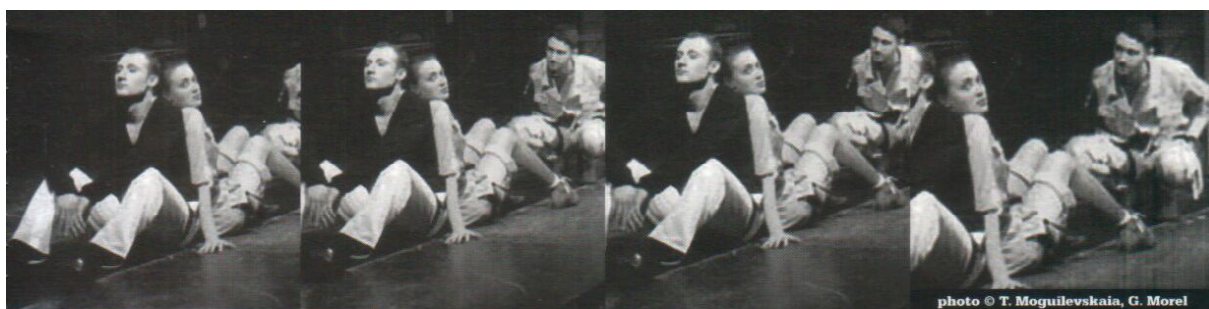

photo © T. Moguilevskaia, G. Morel

Maxime Kourotchine

1970

Address/Adresse:

Rue Zamorenova 5, corpus 2,
app.65
RU - 123242 Moskva
Tel.: +7.095.2523365
E-mail: kurkur@rambler.ru

Works/Ceuvres:

Askoldov dir (1994)
Istrebitel klassa Medeia (1995)
Pravo kapitana Karpattii (1996)
Deviat legkikh starouchek (1997)
Opus mixtum (1998)
Staliowa volia (1998)
Glaz (1999)
Bablo pobegdaet zlo (2001)
Koukhnia (2000)
Imago (2002)
V zrachke (2002)
Pesni narodov Moskvyy (en collaboration avec Alexandre Rodionov) (2002)
Transfer (Tsourikov, 2002)

First Performance

Première représentation:
Centre dramaturgii i regissury,
Moskva
09.2003

Director/Metteur en scène:

Mikhail Ougarov, 1956

Address/Adresse:

Rue Krasnoarmeiskaia, 21, app. 9
RU - 125319 Moskva
Tel.: +7.095.1516166
E-mail: ugarov@newmail.ru

Publishing House

Maison d'édition:
Revue Sovremennaja dramaturgia
N 2, 2003
Dmitrovski pereulok 4, str. 1
RU - 103031 Moskva
Tel.: +7.095.9254648
Fax: +7.095.9234595

Acts/Actes: 2

Scenes/Scènes: 28

Characters/Personnages:

9 men/hommes
4 women/femmes

Tsourikov

Transfer

This play describes the life of a wealthy Russian family: the Tsourikov. A domestic chaos. The woman is neglected by her psycho-rigid husband, who sleeps with his secretary.

She takes on a gigolo lover who comes to see her in their flat and goes as far as to sit down to breakfast with the couple. The husband and wife don't understand each other any more. One of the husband's old army friend delivers a letter from his father, who is dead. Tsourikov prepares to visit his father in hell, whilst his secretary organises the trip through a travel agency. The meeting with the father is disappointing: he has only requested a meeting to ask for money. He shows no affection at all; he is too busy with his romance with a 6 year-old girl! The play is peopled by strange and grotesque characters. The ordinary types of reality are confused with fantastic and tortured creatures, in the tradition of Boulgakov and Dostoievsky. The dialogue is lively and rich with metaphors. Despite the fact that the play is defined as a drama, the tone of parody saves it from becoming a philosophical "message" tale.

Cette pièce décrit la vie d'une famille aisée russe : les Tsourikov. Un chaos familial. La femme est délaissée par son mari psychorigide qui couche avec sa secrétaire. Elle prend un amant gigolo qui vient la voir dans leur appartement et va jusqu'à s'asseoir à table avec le couple pour le petit déjeuner. Les époux ne se comprennent plus du tout. Un ancien camarade d'armée remet au mari une lettre de son père, décédé. Tsourikov s'apprête à rendre visite à son père en enfer ; sa secrétaire prépare ce voyage comme un voyage ordinaire, en passant par une agence de tourisme. La rencontre avec le père est décevante : ce dernier ne l'a contacté que pour lui soutirer un peu d'argent et ne montre guère d'affection : il est plongé dans une « romance » avec une gamine de 6 ans ! La pièce est peuplée de personnages étranges et grotesques, les types ordinaires du réel se confondent avec les créatures fantastiques ou torturées dans la tradition de Boulgakov ou dans celle de Dostoievski. Les dialogues sont vifs et riches en métaphores. Bien que la pièce soit qualifiée de drame, le ton souvent parodique la sauve du danger de devenir un conte philosophique « à message ».