

Совместные переживания

Кристина МАТВИЕНКО

Фотографии предоставили Центр Мейерхольда и Театр.doc

СЕГОДНЯШНЯЯ ГЕРОИНЯ НАШЕЙ РУБРИКИ ЕКАТЕРИНА БОНДАРЕНКО, ЧЬИ ПЬЕСЫ ИДУТ В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ИЛИ ТАШКЕНТЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОВЫЙ ТИП ДРАМАТУРГА. КОТОРЫЙ СОЧИНЯЕТ ПЬЕСЫ НЕ ТОЛЬКО СИДЯ ЗА СТОЛОМ, НО И РАБОТАЯ В КОМАНДЕ (И ДАЖЕ УЧАСТВУЯ В ПРОЕКТАХ), НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО, НО И ДЛЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕАТРА. КОТОРЫЙ ИЗУЧАЕТ РЕАЛЬНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ОБЩАЯСЬ С РЕАЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ И ИЗУЧАЯ ДОКУМЕНТЫ, НО И ИССЛЕДУЯ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ

Катя Бондаренко появилась в московском Театре.doc в 2010 году – вместе с режиссером Талгатом Баталовым они сделали документальный спектакль «Шум», материалом для которого стали околосудебные разбирательства вокруг инцидента в одной из школ Челябинской области. В Верхний Уфалей, где произошла трагедия, Бондаренко ездила с актером Владимиром Терещенко: собрав интереснейший материал, они фактически открыли историю заново. История парня, выстрелившего в одноклассника по необъяснимой причине, и его отца была разработана со всей деликатностью человека, внимательно прислушивающегося к реальности. Тайну преступления и истоки трагедии авторы лаконичного и обладающего сильным внутренним напряжением спектакля исследовали подробно и без тенденциозности. В итоге «Шум», где правда была тесно переплетена с искажениями и ложью, горе – с желанием предъявить другому претензии и счет за прошлое, выкруливал в сторону психологического триллера в духе Достоевского.

В 2014 году – уже после переезда в Петербург, где Бондаренко стала шеф-драматургом Новой сцены Александринского театра, – «Шум» поставили снова, на этот раз режиссером стал Михаил Патласов, автор «Антител» («Балтийский дом»). Питерский «Шум» был помещен в стерильное пространство абстрактных геометрических форм, из-за чего вся история казалось документом на фоне дизайна. Работа на Новой сцене, где Катя вела занятия с молодыми драматургами, вникала в гендерные вопросы (документальный проект «Феминизм» совместно с Татьяной Рахмановой) и обертоны современной политики, была чрезвычайно важной во всех отношениях: прекрасно оборудованная площадка, ставшая центром культурной жизни Питера, дала возможность проявить свои драматургические и менеджерские таланты.

Политической была и ранее написанная ей и участвовавшая в «Любимовке» пьеса «Конец красного октября» – о молодых и радикально настроенных «левых», чьи иллюзии относительно переустройства мира рассыпаются в прах. Но главным талантом Бондаренко оказалась способность включаться в коллективные проекты, в том числе документальные, где требовался талант слышать другого и собирать худо-

жественный пазл из микроисторий. Таким проектом стал документальный спектакль «Плюс-минус тридцать» ташкентского театра «Ильхом», инициированный Еленой Ковальской и показавший легендарную компанию совершенно с новой стороны. Собранный вместе с драматургом Сашей Денисовой и артистами «Ильхома» материал – интервью у жителей Ташкента – был смонтирован в сложносочиненную картину постсоветской жизни, противоречивую, разножанровую и полифоничную. «Плюс-минус тридцать», в названии которого была зафиксирована максимальная разница температур, возможная летом и зимой в родном для Бондаренко Узбекистане, стоял в ряду других региональных «вербатимов», точно и непарадно вскрывших существо жизни бывшей империи.

Время меняется, и новым функционалом для сегодняшнего драматурга становится работа в команде, работа над так называемым text-devised театром, в котором текст создается в процессе – как часть структуры и фактуры будущего спектакля. Катю Бондаренко пригласили в зеленоградский театр «Ведогонь», чтобы сделать спектакль о наукограде, основанном еще в советские времена и во многом определившем характер местной жизни. Продюсер Ольга Коршакова, пространство Community Stage и Liquid Theatre сделали вместе с Бондаренко спектакль «Теперь ты знаешь» – межжанровый проект, в котором предпринята попытка осмыслить роль книги в жизни сегодняшнего горожанина и пользователя гаджетов, привыкшего прыгать с одного контента на другой. Книга как проводник смыслов, как вирус, меняющий пространство вокруг себя – вот что авторы «Теперь ты знаешь» изучают вместе со зрителями.

Катя Бондаренко

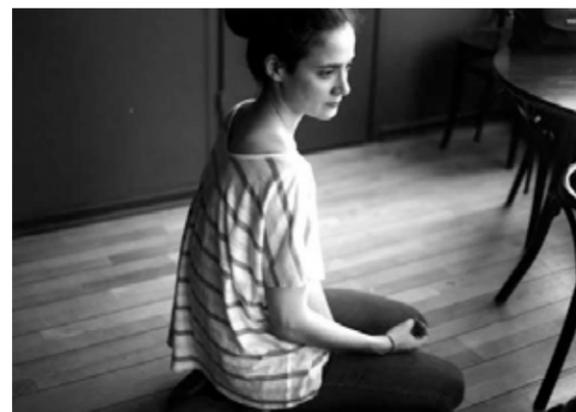
Рано сложившаяся привычка работать внутри театра, вместе с командой единомышленников, принадлежащих к разным профессиям (хореограф, режиссер, художник) двигает творческую судьбу Кати Бондаренко в очень продуктивном направлении. Такая работа, трудная, но и веселая для всех ее участников, обогащает и развивает: так, встреча с хореографом и исследователем перформативных практик Татьяной Гордеевой стала принципиальной для обеих художниц. Бондаренко вышла из-за кулис, превратившись в перформера, – сначала в спектакле «Пятна леопарда», потом в «Остановке зимним вечером у леса» (оба – Центр им. Вс. Мейерхольда). Попытка изучать самое себя, свое тело и сознание, через изучение современных научных и культурологических теорий стала толчком для создания проектов, в которых совершенно новым для отечественной практики образом смыкаются слово и тело, жест пластический и движение мысли. Формат лекции-перформанса оказался идеальной рамкой для живой, умной Бондаренко и строгой, бесстрашной Гордеевой.

Еще до работы с Гордеевой, в 2013 году, в «Гоголь-центре» был танцпроект костромской компании «Диалог-Данс». Экспрессивный спектакль о буднях полицейских, которые не могли справиться со своими ком-

плексами и страхами, назывался «Неврастения», и в нем почти или совсем не было слов, но была внутренняя драматургия, сочиненная Катей Бондаренко как стенограмма реальных человеческих переживаний.

Катя Бондаренко – представитель нового типа авторов, которые не занимаются изготовлением «вещей в себе», но открыты процессу, времени и пытаются ухватить неуловимые процессы через собственный опыт. Ее последняя по времени «авторская» пьеса, участвовавшая в фестивале «Любимовка» 2017 года, называется «Женщины и дети» и представляет собой компиляцию документальных текстов на тему сложных отношений внутри мира, который еще недавно мы назвали бы семьей. Она облекает в слова свои ощущения того, как меняется и сам тип совместной жизни, как мультикультурный мир влияет на нас, хотим мы этого или нет (мир ребенка меняет и нянька Замира, и общение с больным сверстником, хотим мы этого или нет), как еще вчера считавшееся отклонением от нормы сегодня находится в границах нормы. А в том, как составлены эти слова, есть уже некое предложение театру, особый музыкальный строй, который свойствен тексту «Женщин и детей».

Иногда умение слышать оказывается не менее важным, чем умение складывать истории. У Кати Бондаренко гибкость и чуткость к миру и к себе оказались удивительно своевременными: дело не в том количестве проектов, куда ее зовут работать, но в сложности задач, которые перед ней встают. Озвучить невидимые миру устремления, мысли и чувства режиссера, вывести на поверхность глубоко запрятанные тайны повседневности – вот это она научается делать, и каждый раз все интересней и парадоксальней. Работает собой, своим сердцем и своим телом.

"Now You Know"

Joint Experience

Kristina MATVIENKO

Photos courtesy of Meyerhold Centre and Teatr.doc

TODAY'S HEROINE OF OUR RUBRIC, EKATERINA BONDARENKO, WHOSE PLAYS ARE ON IN MOSCOW AND MOSCOW REGION, ST. PETERSBURG AND TASHKENT, IS A NEW TYPE OF A PLAYWRIGHT. WHO WRITES PLAYS NOT ONLY AT THE TABLE, BUT ALSO WHILE WORKING IN A TEAM (AND EVEN PARTICIPATING IN PROJECTS), NOT ONLY FOR DRAMA THEATRE, BUT FOR PLASTIQUE ONE AS WELL. WHO STUDIES REALITY THROUGH NOT ONLY COMMUNICATING WITH REAL PEOPLE AND RESEARCHING DOCUMENTS, BUT EXPLORING HER OWN MIND AND BODY.

Katya Bondarenko

Katya Bondarenko appeared at the Moscow Teatr.doc in 2010 – together with the director Talgat Batalov they made a documentary play “Noise” based on near-judicial proceedings of the incident in a school in Chelyabinsk region. To the town of Verkhny Ufaley, where the tragedy happened, Bondarenko went together with the actor Vladimir Tereshchenko: having collected the most interesting material, they actually rediscovered the story. The story of a youngster who shot his classmate for inexplicable reasons and his father; it was developed with all possible delicacy of a person who is attentive to reality. A mystery of the crime and background of the tragedy were explored in detail and unbiased by the authors. As a result, “Noise”, where truth was closely intertwined with distortions and lies, grief – with the desire to lay a claim to others – was well on the way to a psychological thriller in the manner of Dostoevsky.

In 2014, after her move to St. Petersburg, where Bondarenko became the chief playwright of the New Stage of Alexandrinsky Theatre, “Noise” was staged

again; this time the director was Mikhail Patlasov. St. Petersburg’s “Noise” was placed in a sterile space of abstract geometric forms, thus the whole story looked like a document on the background of design. The well-equipped site became the city centre of cultural life, and gave an opportunity to show dramaturgical and managerial talents.

“The End of the Red October” written earlier was a political play – Bondarenko wrote about young radical “leftists”, whose illusions about the world’s reorganization turned to dust and ashes. However, the main gift of Bondarenko became her ability to join collective projects, including documentary ones, which required talent to hear each other and to do an art puzzle out of micro-histories. Such project was a documentary play “Plus-Minus Thirty” of Tashkent Ilkhom Theatre, initiated by Elena Kovalskaya and presented quite a new view of the legendary company. The material was collected together with the playwright Sasha Denisova and the Ilkhom artists – interviews with Tashkent’s residents – and edited as a complex picture of post-Soviet life, contradictory, multigenre and polyphonic.

Times changes, and new functionality for today’s playwright becomes teamwork, work with so-called text-devised theatre, when text is created in the process as part of the structure and formation of a future performance. Katya Bondarenko was invited to Vedogon Theatre in Zelenograd to stage a play about the science city, founded in Soviet times, which at large used to influence local life. Producer Olga Korshakova, the Community Stage and the Liquid Theatre together with Bondarenko created the play “Now You Know” – an inter-genre project, which attempts to understand the role of a book in the life of today’s city dweller and gadget user, who is accustomed to jump from one content to another. A book as a conductor of meanings, like a virus that changes the space around itself, as a way to bring us back to ourselves – that’s what the authors of “Now You Know” learn together with the audience.

An early habit of working within the theatre, along with a team of like-minded people of different professions (choreographer, director, artist) moves Katya Bondarenko’s creative destiny in a very productive direction. Such work is hard, but also is a fun for all its participants, enriching and nourishing: for instance, a meeting with the choreographer and researcher of performative practices Tatyana Gordeyeva became essential for both artists. Bondarenko came forward from the wings as a performer – first for the play “The Leopard’s Spots”, then in “Stopping by Woods on a Snowy Evening” (both at Meyerhold Centre). The attempt to know oneself, one’s body and one’s consciousness, through studying modern scientific and cultural theories, gave an impetus to create projects where both a word and a body links up in a way, whole new for domestic practice. The format of the lecture-performance became an ideal framework for lively and intelligent Bondarenko and for strict and fearless Gordeyeva.

Before her work with Gordeyeva, in 2013, Gogol Centre hosted a dance project of Dialogue Dance Company of Kostroma. An expressive play about everyday life of police officers who could not cope with their complexes and fears – “Neurasthenia” contained almost no words, yet it was full of inner dramaturgy written by Katya Bondarenko as a transcript of real human experience.

Katya Bondarenko represents a new type of authors who are not engaged in making “things-in-themselves”, but are open to the process, time and try to grasp elusive

processes through their own experience. Her most recent play, which has participated in Lyubimovka Festival in 2017, is called “Women and Children” and is a compilation of documentary texts about complex relations within a world, which until recently we would have called a family. She puts into words her feelings of how family life changes, how the multicultural world influences us, whether we like it or not (the world of the child is changed by his nanny Zamira, and his contacts with a sick peer, whether we like it or not), what yesterday was considered a variation from the norm today is a norm.

Sometimes the ability to hear is as important as the ability to tell stories. Katya Bondarenko’s flexibility and sensitivity towards the world and herself are surprisingly well-timed: it’s not the number of projects where she was invited to for work that counts, but the complexity degree of tasks she faces. To voice aspirations, thoughts and feelings of the director that are invisible to the world, bring to the surface hidden secrets of everyday life – that is what she learns to do, and every time does it more interesting and more paradoxical. She works through her inner self, her heart and her body.

“Now You Know”