

Обращение к Всемирному дню театра 2018 – Африка Уэр Уэр Ликинг (Кот-д'Ивуар)

Однажды
Один человек решает задать себе
вопросы перед зеркалом (публикой),
Придумывает себе ответы перед этим
зеркалом (публикой),
Критикует себя, насмехается над
своими вопросами и ответами,
Смеётся и плачет – неважно, а в конце
Приветствует и благословляет своё
зеркало (публику).
За возможность насмешки и передышки
Он кланяется ему с благодарностью
и уважением...
В глубине души он искал мира,
Мира с собой и своим зеркалом:
Он делал театр...
В тот день, он говорил...
Презирая свои недостатки, парадоксы
и перекосы,
Поражая самого себя притворством
и кривляньем;
Своей мелочностью, пятнающей
гуманизм,

Своими выходками, которые привели
к катаклизмам,
Он говорил сам с собой...
Восхищаясь своими нахлынувшими
чувствами,
Своим стремлением к величию и красоте,
Лучшим собой, лучшим миром,
Сотворенным им в его собственных мыслях,
Который он мог бы построить своими
руками.
Он говорит своему отражению в зеркале
(Если бы его отражение разделяло это
желание...),
Но он знает: он делал представление
Из насмешек, без сомнения, из иллюзий,
И, конечно, из размышлений,
Конструкций,
Воссоздания мира,
Он делал театр...
Даже теряя надежду,
Обвиняя словами и жестами,
Он был склонен верить, что
Всего можно добиться за один этот вечер

Биография – Уэр Уэр Ликинг (Кот-д'Ивуар)

УЭР УЭР ЛИКИНГ родилась 1 мая 1950 в Бонде (Камерун). С 1978 она живёт в Кот-д'Ивуар. Разноплановый художник. Написала и опубликовала около тридцати работ, в том числе романы, пьесы, рассказы, книги по искусству и стихи. В 1968 году она впервые взяла в руки кисть, а к сегодняшнему дню выставки её художественных работ прошли по всему миру. А в театре, кроме того, что Ликинг является признанным драматургом, она также известна как передовой актёр-кукольник и режиссёр театральных представлений, называемых африканской оперой. Многие из них гастролировали по всему миру. В качестве актрисы она играет на сцене и в кино, а также читает рэп. Будучи с 1979 по 1985 годы научным сотрудником по традиционным педагогическим методикам в Университете Абиджана, она участвовала в преобразовании традиционного театра и, основываясь на собственном опыте, создала группу Ki-YiMbock. Разработала специальную систему обучения на основе африканских ритуалов посвящения, что позволило охватить сотни молодых людей в сложных обстоятельствах и реинтегрировать их в общество. За заслуги в этой области она получила Премию Принца Клауса «Герой города» в 2000 году. Годом позже она основала Панафриканский фонд Ки-Йи, который поддерживает творческую активность молодёжи как путь к личному развитию, и с тех пор работает в нём. Усердный труд в разных областях культуры принёс Уэр Уэр Ликинг многочисленные награды и титулы: французскую премию Arletty, премию René Praile Бельгии, Fonlon Nichols от Университета Альберты (Канада), кавалера Ордена Искусств и литературы Франции, кавалера ордена «За заслуги» Кот-д'Ивуар, члена Высшего Совета франкоязычных стран с 1997–2003 гг., Литературную премию имени Номы 2005 года и лауреата «Книги года» в 2007 году за роман «The Memory Amputee». Сегодня она является постоянным членом Академии наук, искусств и культуры Африки и африканских диаспор в Республике Кот-д'Ивуар.

World Theatre Day Message 2018 – Africa Were Were Liking (Côte d'Ivoire)

One day
A Human decides to ask himself questions in
front of a mirror (an audience)
To invent himself answers and in front of
this same mirror, (his audience)
To criticize himself, to make fun of his own
questions and answers
To laugh or cry, anyway, but in the end
To greet and bless his mirror (his audience)
For giving him this moment of spite and
respite
He bows and greets him to show him
gratitude and respect...
Deep down, he was seeking peace,
Peace with himself and with his mirror:
He was doing theatre...
That day, he was talking...
Despising his flaws, his paradoxes and
distortions,
Shocking himself through mimicry and
contortions;
His pettiness that has blemished his
humanism
His tricks that led to cataclysms
He was talking to himself...
Admiring himself in his surging outbursts,
In his aspirations to greatness, to beauty,
A better being, a better world
That he would build of his own thoughts
That he could have forged with his own
hands
If from him to himself in the mirror, he
wanted it, he says to himself,
If he and his mirror share the desire ...
But he knows it: he was doing
representations
Of derision, no doubt, of illusion,
But also, of course, mental action
Construction, Recreation of the world,
He was doing theatre...
Even by torpedoing all hopes
By his words and accusing gestures
He was bent on believing
That everything would be accomplished in
this single evening
By his crazy stares
By his sweet words
By his mischievous smile
By his delicious humour
By his words that, even while hurting or
rocking
Operate the surgery for a miracle
Yes, he was doing theatre.

Were Were Liking reads her Message during World Theatre Day Celebration at UNESCO

And in general
At home in Africa
Especially in the Kamite¹ part where I come
from
We do not care about anything
We laugh all the same, mourning while
crying,
We hit the ground when it disappoints us
By the Gbégbé² or the Bikoutsî³
Scary Masks are carved
Glaé⁴, Wabele⁵ or Poniugo⁶
To figure the Uncompromising Principles
Who impose on us the cycles and the times
And puppets, who like us,
End up figuring their Creators
And by subjugating their manipulators
Conceive rites where the spoken word,
Inflated with rhythmic songs and breaths,
Goes forth to the conquest of the sacred
Provoking dances like trances
Incantations and calls to devotion;
But also and above all, bursts of laughter

В этом юбилейном году со сцены зала ЮНЕСКО в Париже с Обращениями к миру прозвучали известные голоса из Европы, Азии, Африки, Арабских стран и Америки. Послушать их и отпраздновать 70-й год рождения Международного института театра приехали со всего мира.

Его безумными взглядами,
Его сладкими речами,
Его озорной улыбкой,
Его изысканным юмором,
Его словами, которые даже если
задевают или заставляют сомневаться,
Все равно совершают чудо.
Да, он делал театр.
И, как обычно,
У нас в Африке
Особенно в Стране Камите¹, откуда я родом,
Мы ни о чем не заботимся,
Мы смеемся, даже когда скорбим,
Мы бьём по земле, когда разочарованы.
Для танцев гбегбе² и бикутси³
Вырезают устрашающие маски
Glaé⁴, Wabele⁵ и Poniuogo⁶,
Чтобы понять бескомпромиссные принципы
Того, кто дал нам циклы и сроки,
И марионетки, подобные нам,
В конце концов, находя своего Создателя
И подчиняя своих манипуляторов,
Создают обряды, где произнесённое слово
Наполнено ритмом песни и дыхания,
Стремится вперед, к завоеванию
священного,
Порождая танцы, подобные трансу,
Заклинания и призывы к служению;

Но вместе с этим и превыше всего –
взрывы смеха
В празднике радости жизни,
Который ни столетия рабства
и колонизации,
Расизма и дискриминации,
Ни бесконечность чудовищной жестокости
Не смогли задушить и вырвать
Из нашей души Отца и Матери рода
человеческого;
В Африке, как и повсюду в мире,
Мы делаем театр...
И в этот особенный год, посвящённый МИТ,
Я особенно счастлива, что мне выпала честь
Представлять наш континент,
Нести его послание миру,
Мирное послание театра;
Потому что континент, о котором
ещё недавно говорили,
Что мир может обойтись без него
Без малейшей боли и сожаления,
Снова признан в своей первозданной роли
Отца и Матери рода человеческого,
И весь мир стремится навстречу...
Где ещё можно обрести покой и мир,
Как не в объятиях своих родителей?
И как таковой, наш театр более, чем
когда-либо, созывает

To celebrate the joy of living
That neither centuries of slavery and
colonisation
Racism and discrimination
Nor eternities of unspeakable atrocities
Could smother or snatch
From our paternal Soul of Father the Mother
of Humanity;
In Africa, as everywhere else in the world
We do theatre...
And in this special year dedicated to ITI
I am particularly happy and honoured
To represent our continent
To carry her message of peace
The Peaceful Message of the Theatre;
Because this continent that was said not so
long ago
That anything in the world could happen
Without anyone feeling the slightest malaise
or lack,
Is again recognized in its primordial role
Of Father and Mother to Humanity
And the whole world is pouring in...
Because everyone always hopes to find
peace
In the arms of their parents, isn't that so?
And as such, our theatre more than ever,
convenes

And engages all humans, and especially
All those sharing the thought, the word and
the theatrical action,
To have more respect for themselves and for
each other
By favouring the best humanist values
In the hope of reclaiming a better humanity
for all:
One which brings out intelligence and
understanding.
By using this part of the most effective
human cultures
The very one that erases all borders: the
theatre...
One of the most generous because it speaks
all languages,
Involves all civilizations, reflects all ideals,
And expresses a deep unity of all men who,
Despite all the confrontations
Are especially interested in getting to know
each other better
And to love oneself better, in the peace and
tranquillity
When representation becomes participation
Reminding us of the duty of an action that
imposes on us
The power of theatre to make everyone laugh
and cry, together

Biography – Were Were Liking, Côte d'Ivoire

WEREWERE-LIKING GNEPO was born May 1, 1950 in Bondé, Cameroon. She has lived in the Ivory Coast since 1978. She is a multidisciplinary artist. As a writer she has nearly thirty published titles to her name, including novels, plays, stories, essays, art books and poetry. As a Painter, since taking up the brush for the first time in 1968, she has held many exhibitions around the world. More widely in theatre, besides being a heralded playwright, she is also an innovative puppeteer and has been the director of many large theatre frescoes, all described as African operas, many of which have toured the world. She has acted for both stage and screen and is also a Rap artist. As a researcher in Traditional Pedagogical Techniques at the University of Abidjan (ILENA) from 1979 to 1985 she participated in the revolution of ritual theatre, and initiated the artistic group Ki-Yi Mbock off the back of her experiences in this field. She has developed a special training system inspired by African initiations which allows her to reach out to hundreds of young people in difficult circumstances and reintegrate them into society. This earned her the Prince Clauss Prize for “Hero of the City” in 2000. She founded the Pan-African Ki-Yi Foundation, which seeks to galvanise the youth by encouraging Creativity as a route to personal development in 2001, with which she has been working ever since. Her hard work across a number of disciplines has seen her recognised with countless awards, including but not limited to; the Arletty Prize from France, the René Praile from Belgium, the Fonlon Nichols from the University of Alberta in Canada, the Chevalier des Arts et Lettres Françaises, Commander of the National Order of Merit of Côte d'Ivoire, Member of the High Council of La Francophonie from 1997 to 2003, Noma Prize 2005 and the Laureate of the Book of the Year 2007 for her novel The Memory Amputee. She is today a permanent member of the Academy of Sciences, Arts and Cultures of Africa and African Diasporas, in the Ivory Coast.

И привлекает всех людей, и особенно
Тех, кто разделяет эту мысль, и слово,
и театральное действие,
Для большего уважения к себе и друг к другу,
Поддерживая основные человеческие ценности
В надежде сделать человечество лучше
для всех:
Он даёт знание и понимание.
Используя эту самую действенную часть
человеческой культуры,
Он стирает все границы – театр...
Самый щедрый, он говорит на всех языках,
Вовлекает все культуры, отражает все
идеалы
И выражает глубокое единство всех
людей, которые,
Вопреки всем противоречиям,
Особенно заинтересованы в том, чтобы
лучше узнать друг друга
И любить сильнее, в мире
и безмятежности,
Когда представление становится
соучастием,
Напоминая нам об ответственности
за обязательства, наложенные на нас
Властью театра, заставляющей людей
смеяться и плакать вместе,
Уменьшая их невежество, увеличивая их
знание,
Чтобы каждый человек снова становился
самым большим богатством другого
человека.
Наш театр предлагает пересмотреть
и основательно переоценить
Принципы гуманизма, эти высокие
достижения,
Идеи мира и дружбы народов,
Которые отстаивает ЮНЕСКО.
Возродить их в нашем окружении,
Чтобы эти идеи и принципы стали
насущной необходимостью,

Сначала – глубокой мыслью создателей
театра,
Которые после поделаются ею с публикой.

Поэтому наша последняя
театральная постановка «Дерево Бога»
напоминает наставления нашего
мастера Kindack⁷ Ngo Biyong Bi Kuban⁸:
«Бог как большое дерево»,
В зависимости от угла зрения
Мы смотрим на это дерево каждый по-своему:
Тот, кто летит над ним, видит только
листву,
Всевозможные фрукты и сезонные
цветы.
Тот, кто живет под землёй, больше
знает о корнях,
Те, кто опирается о дерево, узнают его,
Ощущая спиной.
Пришедшие с разных сторон света
Увидят то, к чему у пришедших
с противоположной стороны нет доступа,
Избранные постигнут секрет, таящийся
Между корой и мякотью древесины,
А другие – сокровенное знание сердцевины
дерева;
Но, как бы ни было поверхностно
Или глубоко восприятие каждого,
Никто никогда не находится в такой
точке, откуда
Можно увидеть все эти ракурсы
одновременно,
Если только не стать этим
божественным деревом!
Ну, так что ж, мы все ещё люди.
Пусть все театры мира принимают друг
друга,
Чтобы лучше служить общей цели МИТ.
И пусть в его 70-летний юбилей
В мире всё больше воцаряется мир
При активном участии Театра...

By decreasing their ignorance, by increasing
their knowledge
So that man becomes again the greatest
wealth of man.
Our theatre proposes to re-examine and
reassess fundamentally
All these humanistic principles, all these
high virtues
All these ideas of peace and friendship
between peoples
So much advocated by UNESCO
To reincarnate them in the scenes we create today
So that these ideas and principles become
an essential need
And a deep thought of the theatre creators
themselves first
Who can then share them better with their
audiences.
This is why our latest theatrical creation
titled « L'Arbre Dieu » repeating the
recommendations of Kindack⁷ Ngo Biyong Bi
Kuban⁸, our Master, says:
«God is like a big tree»
Of which can only perceive one aspect at a time
From the angle where it is beheld:
Whoever flies over the tree will only perceive
the foliage
And possible fruits and seasonal flowers.
Whoever lives underground will know more
about the roots,
Those leaning against the tree will recognize it
By the feeling in their backs.
Those who come from every cardinal point
Will see the aspects that those opposite do
not necessarily have access too,
Some, privileged, will perceive the secret
Between the bark and the pulp of the wood
And still others, the intimate science in the
marrow of the tree;
But whatever the superficiality
Or the depth of perception of each,

No one is ever placed under an angle from
which
You are able to perceive all these aspects at
once
Unless you become this divine tree yourself!
But then, are we still human?
That all the theatres in the world tolerate
and accept each other
To better serve the global goal of ITI
In order that finally, on its 70th anniversary,
There is more peace in the world
With a strong participation in Theatre...

¹ Kamite; житель Камите, «Земля чернокожих», дословно «Африка». Камите также называется коренное население и их потомки в диаспорах, рассеянных по всему миру, а также все приверженцы религии, характерной для этого региона.

² Гбегбе – традиционный танец страны Ветес, Берега Слоновой Кости, который использовали для проявления радости и скорби.

³ Бикутси – а) Кут: удар б) Си: земля. Танец из Южного Камеруна, изначально его использовали женщины, чтобы заручиться благословениями Матери Земли: богатым урожаем, хорошей погодой и т.п. В танце необходимо было неистово бить по земле, чтобы быть услышанным. В наше время возрожден молодежью по всей стране и за её пределами, благодаря международным исполнителям.

⁴ Glaé – система религиозных взглядов народов Wè и Wobè, населяющих западную часть страны, основанную на использовании масок («the Masques»). Целая иерархическая система масок, часто устрашающих, служит основой всех верований и общественного уклада жизни этих народов.

⁵ Wabele – одна из масок религиозной системы Senufo северной части Кот-д'Ивуар, в виде головы гиены, пожирателя огня, олицетворяет знание и силу.

⁶ Poniugo – другая маска религиозной системы Senufo, основанная на Poro – посвящении в гуце священных роц, которой руководствуется все общество.

⁷ Kindack – дословно «главная советница», звание женщины-старейшины, которая достигла уровня мудрости посвящения Mbock или Mbog, системы религиозных верований страны Басса в центре Камеруна, и соответствует званию Mbombock для мужчины.

⁸ Kuban; Girl of Biyong, Son of Kuban – имя моей бабушки, наставлявшей меня, одного из последних хранителей знания «KI-Yi Mbog», от которой я получила обязанность передавать это знание, чем и занимаюсь более трёх десятилетий.

¹ Kamite; Inhabitant of Kamita, the 'Land of the Blacks', lit. "Africa". Kamite also refers to all natives and their descendants scattered throughout the world in the diasporas, as well as practitioners of the original religion of this region.

² Gbégbé; a traditional dance of the Bétés country, Ivory Coast, used in public demonstrations of rejoicing or mourning.

³ Bikoutsi; a) Kout: hit. b) Si: the earth. An original Fan Beti dance from South Cameroon, initially practiced by women when to ensure blessings from Mother Earth: good harvests, better weather, etc. in which it was necessary to strike the ground vigorously to get it to listen to reason. Today it has been recovered by the youth of the whole country and beyond, thanks to many international stars.

⁴ Glaé; Religious system of the Wè and Wobè peoples of western Ivory Coast, based on 'the Masques'. A whole hierarchy of masks, often frightening, acts as a cornerstone to all the beliefs and social organization of these peoples.

⁵ Wabele; one of the masks of the religious Senufo system in the north of the Ivory Coast. With the head of Hyena, fire-eater, it represents knowledge and power.

⁶ Poniugo; another mask of the Senufo religious system, based on the Poro, the initiation in the heart of the sacred groves and which governs all their society.

⁷ Kindack; lit. "Mistress of Recommendations", title given to the Matriarchs. Women who have attained a level of wisdom by initiating Mbog or Mbog, religious system of the country Bassa, in the center of Cameroon and corresponding to the title of Mbombock reserved for men.

⁸ Kuban; Girl of Biyong, Son of Kuban. This is the name of my grandmother, my initiator, one of the last holders of knowledge "KI-Yi Mbog" from which I received the duty of transmission that I have been toiling toward for more than three decades.

Обращение к Всемирному дню театра – 2018. Арабские страны Майя Збиб (Ливан)

Театр – это момент единения, неповторимой встречи, не существующий ни при какой другой светской деятельности. Это простой акт группы людей, которые выбрали для себя встречу в одном и том же месте, в одно и то же время, чтобы разделить этот опыт. Это – приглашение для разных людей сплотиться, делиться идеями и придумывать, как разделить бремя необходимых действий, чтобы постепенно возрождать связи между людьми и замечать больше сходства, чем различия. Это то, где в уникальной истории прослеживаются универсальные тенденции... В этом заключается магия театра; где в представлении проявляются традиционные черты.

В мире растущего страха, обособленности и одиночества по собственной воле быть вместе здесь и сейчас – это акт любви. Человек, решив потратить своё время бескорыстно в наш век высоких скоростей, притормозить и поразмышлять вместе, совершает политический акт щедрости.

После падения главных идеологий и по мере того, как сегодняшней мир терпит неудачу за неудачей, как можем мы представлять наше будущее? Когда безопасность и комфорт являются главной заботой и приоритетом во всех

важных обсуждениях, можем ли мы по-прежнему заниматься неудобными разговорами? Можем ли мы вступать на опасные территории, не опасаясь потерять наши привилегии?

Сегодня информационная скорость важнее, чем знание, лозунги ценятся больше, чем слова, а образы покойников вызывают большее почтение, чем реальные человеческие тела. Театр живёт, чтобы напомнить нам, что мы созданы из плоти и крови и наши тела имеют вес. Он здесь, чтобы пробудить наши чувства и сказать нам, что мы не должны пользоваться только зрением. Театр здесь, чтобы вернуть силу и значение словам, изменить курс, взятый политиками, и повернуть его в верное русло, к арене диалога, месту коллективного видения будущего.

Своей силой повествования и воображения театр даёт нам новые пути видения мира и друг друга; открывает место общего размышления среди ошеломляющего невежества и нетерпимости. Когда ксенофобия, пропаганда ненависти и идея превосходства белой расы с лёгкостью вернулись на поверхность после долгих лет тяжёлого труда и самоотречения миллионов людей во имя того, чтобы эти понятия были признаны постыдными и неприемлемыми... Ког-

World Theatre Day Message 2018 – Arab Countries Maya Zbib, Lebanon

It's a moment of communion, an unrepeatable encounter, not found in any other secular activity. It's the simple act of a group of people choosing to come together in the same place at the same time to take part in a shared experience. It's an invitation to individuals to become a collective, to share ideas, and envision ways to divide the burden of necessary actions... to slowly recover their human connectedness and find similarities rather than differences. It's where a specific story can trace the lines of universality... Here lies the magic of theatre; where representation recovers its archaic properties.

In a global culture of rampant fear of the other, isolation and loneliness, being present together, viscerally, in the here and now, is an act of love. Deciding to take your time, away from immediate gratification and individual self-indulgence in our highly consumerist fast-paced societies; to slow

down, to contemplate and reflect together is a political act, an act of generosity.

After the fall of major ideologies, and as the current world order is proving its failure decade after decade, how can we re-imagine our future? As safety and comfort are the main preoccupation and priority in predominant discourses, can we still engage in uncomfortable conversations? Can we cross over towards dangerous territories without the fear of losing our privileges?

Today, speed of information is more important than knowledge, slogans are more valuable than words and images of corpses are more revered than real human bodies. Theatre is here to remind us that we are made of flesh and blood, and that our bodies have weight. It is here to awaken all our senses, and to tell us that we don't need to seize and consume with our sight alone. Theatre is here to give back the power and meaning to words, to steal the discourse back from politicians

Биография – Майя Збиб (Ливан)

МАЙЯ ЗБИБ – театральная режиссёр, исполнитель, писатель и соучредитель театральной компании Zoukak. Её работы были показаны на Ближнем Востоке, в Европе, США, Африке, Южной Америке и Южной Азии. Она преподаёт на международном уровне в академическом и неакадемическом контексте. Ей была доверена работа в Центре исполнительских искусств NYUAD, Университете Хьюстона, Колледже Уильямса, Городских театрах Krefeld/Monchengladbach, на фестивале Shwindlefree, фестивале LIFT и в театре Ройал-Корт. Збиб – выпускница Лондонского университета Goldsmiths (2007), выпускница Chevening/KRSF (2007), выпускница международного Курса культурного лидерства (2010), получатель стипендии ISPA, Нью-Йорк (2010), была выбрана в качестве протеже Peter Sellars, в рамках инициативы Rolex «Мэтр и протеже» (2011). Театральная компания Zoukak выиграла стипендию Ибсена (2012), получила премию «Euromed Dialogue» Фонда Анны Линд за социальную устойчивость и креативность (2014), грант Preamium Imperiale для молодых художников от Ассоциации искусств Японии (2017 год) и премию Фонда Ширака «Культура за мир» (2017).

Maya Zbib with her Message to the world

Говорит Президент МИТ Мохаммед Саид Аль-Афхам

да мальчиков и девочек подросткового возраста убивают выстрелами в голову и бросают в тюрьму за отказ подчиниться несправедливости и апартеиду... Когда представители безумия и деспотизма правого толка правят развитыми странами «первого мира»... Когда ядерная угроза нарастает, как будто в виртуальной игре мужчин-детей, облечённых властью... Когда свобода передвижения становится всё более ограниченной, за исключением нескольких избранных, а беженцы погибают в море, штурмуя высокие крепости своих иллюзий, пока возводятся всё более дорогостоящие стены... Где задавать вопросы в этом мире, если большинство СМИ продажны? Где, как не в зрительном зале театра, мы можем вновь задуматься о состоянии общества, вообразить новый порядок в мире – вместе, с любовью, состраданием и конструктивной критикой, умной, жизнеспособной и стойкой?

Будучи представителем региона арабских стран, я могу рассказать о трудностях, с которыми сталкиваются актёры в своей работе. Однако я принадлежу к тому поколению театральных деятелей, которому выпала честь видеть, какие стены необходимо разрушить. Это научило нас использовать все возможности и в полной мере использовать возможности сотрудничества и передовые методы,

создавая театры в подвалах, на крышах, в жилых помещениях, в переулках, на улицах, находя там зрителей по мере показа, в городах, деревнях и лагерях беженцев. Наше преимущество в том, что мы создавали свой контекст с самого начала и придумывали, как избежать цензуры, время от времени выходя за рамки допустимого и нарушая запреты. Сегодня все деятели театра окружены этими стенами, финансирование никогда ещё не было так ничтожно, а политкорректность – так значима в качестве цензора.

В связи с этим международное театральное сообщество призвано сегодня выступать, как никогда, сплочённо у этих зримых и незримых стен. Сегодня крайне необходимо творчески обновить наши социальные и политические структуры, честно и смело противостоять своим слабостям и взять на себя ответственность за мир, в создании которого мы принимаем участие.

Будучи международными театральными деятелями, мы не следуем какой-то одной идеологии или системе взглядов, общее у нас – вечный поиск истины во всех её проявлениях, наша критика существующего положения вещей, наш вызов системе репрессивной власти, а главное – наше человеческое достоинство.

Нас много, мы не боимся и мы никуда не уйдём!

and restore it to its rightful place... to the arena of ideas and debate, the space of collective vision.

Through the power of storytelling and imagination theatre gives us new ways of seeing the world and each other; opening up a space for common reflection amidst the overwhelming ignorance of intolerance. When xenophobia, hate speech and white supremacy have effortlessly come back on the table, after the years of hard work and sacrifices of millions of people around the globe to make them shameful and deem them unacceptable... When teenage boys and girls are shot in the head and imprisoned for refusing to comply with injustice and apartheid... When figures of insanity and right-wing despotism are ruling some of the major countries of the first world... When nuclear war is looming as a virtual game between the man-children in power... When mobility is becoming more and more restricted to a selected few, while refugees are dying at sea, trying to enter the high fortresses of illusive dreams, as more and more expensive walls are being built... Where shall we question our world, when most of the media has sold out? Where else than in the intimacy of the theatre, are we able to re-think our human condition, to imagine the new world order... collectively, with love and compassion but also with constructive confrontation through intelligence, resilience and strength.

Coming from the Arab region I could speak of the difficulties artists

face in making work. But I am part of a generation of theatre makers who feel privileged that the walls we need to destroy have always been visible ones. This has led us to learn to transform what is available and to push collaboration and innovation to its limits; making theatre in basements, on rooftops, in living rooms, in alleyways, and on the streets, building our audiences as we go, in cities, villages and refugee camps. We've had the advantage to have to construct everything from scratch in our contexts, and to conceive ways to evade censorship, all the while still crossing the red lines and defying taboos. Today these walls are facing all theatre makers of the world, as funding has never been scarcer and political correctness is the new censor.

Thus, the international theatre community has a collective role to play today more than ever, to face these multiplying tangible and intangible walls. Today more than ever there is a need to creatively re-invent our social and political structures, with honesty and courage. To confront our shortcomings, and to take responsibility for the world we take part in making.

As theatre makers of the world, we don't follow an ideology or one belief system, but we have in common our eternal search for truth in all its forms, our continuous questioning of the status quo, our challenge of systems of oppressive power and last but not least, our human integrity.

We are many, we are fearless and we are here to stay!

Biography – Maya Zbib, Lebanon

MAYA ZBIB is a theatre director, performer, writer and co-founder of Zoukak Theatre Company. Her work was shown in the Middle East, Europe, the United States, Africa, South America and South Asia. She has taught theatre internationally in academic and non-academic contexts.

She's been commissioned to create work for NYUAD's Performing Arts Centre, the University of Houston, Williams College, Krefeld/Monchengladbach City Theaters, Shwindelfrie Festival, LIFT Festival and The Royal Court Theatre, among others. Zbib is a Goldsmiths University of London Alumni (2007), a Chevening/KRSF Alumna (2007), a Cultural Leadership International Alumni (2010), a fellowship recipient of ISPA, New York (2010), and was selected as the protégé of Peter Sellars, as part of the Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative (2011). Zoukak received the Ibsen Scholarship award (2012), the Anna Lindh Foundation's Euromed Dialogue Award for social resilience and creativity (2014), the Preamium Imperiale Grant for Young Artists from the Japan Arts Association (2017) and the Chirac Foundation Award of Culture for Peace (2017).

**Обращение к Всемирному дню театра – 2018.
Азиатско-Тихоокеанский регион**

Рэм Гопал Баджадж (Индия)

После всех историй эволюции нам вкратце известно только об одном: всё живое хочет существовать вечно. При возможности жизнь стремится преодолеть время и пространство, чтобы обрести бессмертие. В процессе этого живые формы повсеместно калечат и разрушают себя. Однако нам нужно ограничиться вопросом выживания человечества и его развитием от пещерного человека каменного века до космической эры. Стали ли мы более тактичными? Чувствительными? Радостными? Более бережными к природе, частью которой являемся?

С самого начала живые исполнительские искусства (танец, музыка, актёрство/театр) развивали свой язык, состоящий из гласных и согласных. Гласные выражают эмоции, а согласные демонстрируют слияние формы и мысли/знания. Результатом этого стали математика, геометрия, вооружение и компьютер. Таким образом, мы не можем вернуться назад, в доэволюционный период существования языка. Планета не выживет, если общая радость от живого театрального искусства и знаний (включая тех-

На сцене зала ЮНЕСКО
Рэм Гопал Баджадж

нологии) не будет свободной от скуки, гнева, корысти и злобы.

Благодаря развитию СМИ, науки и передовых технологий, человек стал могущественным, как демон. Таким образом, искусство театра не кризис сегодняшнего дня, но кризис содержания, концепции и понятия. Нужно призвать сегодняшнего жителя Земли к спасению самой планеты и, соответственно, театра. Необходимо в начальной школе преподавать детям на практике актёрское мастерство и искусство представления. *(Продолжение на стр. XX)*

Биография – Рэм Гопал Баджадж (Индия)

РЭМ ГОПАЛ БАДЖАДЖ родился в Дарбханга (Индия) 1940 году. Известный актёр, удостоенный наград, режиссёр, писатель и театральный педагог. Окончив учёбу в Бихарском университете в 1960 году, Рэм Гопал Баджадж в 1965 году перешёл в учреждение, которое с тех пор ассоциируется с его именем, – Национальную школу драмы. Там он специализировался в актёрском мастерстве. После окончания ВУЗа Баджадж стал преподавателем Национальной школы драмы, где он оттачивал свою теорию театрального образования. Он стал директором университета и приглашённым лектором, а также занимал должности в Пенджабском университете, Хайдарабадском университете и престижной Современной школе в Нью-Дели. Получив театральное образование, Баджадж стал одним из основателей Dishantar – группы профессиональных театральных деятелей, созданной в 1967 году, платформы, которая позволила развиваться его актёрской карьере. Публикой и критикой были высоко оценены его ранние постановки как индийских, так и иностранных спектаклей. Позже Баджадж, используя на практике накопленный опыт актёрской и исследовательской работы, зарекомендовал себя как самобытный режиссёр. С момента начала своей деятельности Баджадж сыграл в 36 пьесах и поставил 45 спектаклей. Необходимо упомянуть, что он получал награды и как актёр, и как режиссер. *(Продолжение на стр. XX)*

**World Theatre Day Message 2018 – Asia Pacific
Ram Gopal Bajaj, India**

Theatre director, theatre and film actor, academician, former director of the National School of Drama, Delhi.

After all the evolutionary stories, we only know one thing in brief; that all life forms tend to survive till eternity. If feasible life tends to pervade beyond time and space to become immortal. In this process, the life form also mutilates and destroys itself universally. However, we need to limit the deliberation to the survival of humanity and its emancipation from the hunter cave man of the Stone Age to our Space Age. Are we now more considerate? Sensitive? Joyous? More loving toward the nature that we are a product of?

Since our beginnings, the live performative arts (Dance, Music, Acting/ Drama) now also have the developed instrument of the lingua, consisting of vowels and consonants. The Vowel basically expresses the feelings or emotions, and the consonant does the communication of form and thought/knowledge. Mathematics, Geometry, Armaments and now Computer have been its result. So now we cannot go back from this evolution of lingua. The very earth itself will not survive if the collective joy of live theatre arts and knowledge

(including technology) is not emancipated, re-sublimated from the mundane, the fury, the greed and the evil.

Mass Media and our science and technology have made us powerful like demons. Thus, the form of theatre is not the crisis today, but it is the crisis of content, of statement and concern. We need to appeal to the man of today's earth, to save the very planet earth and therefore 'theatre'. At a pragmatic level the arts of the actor and the arts of live performance need to be made available to children in primary education. Such a generation will, I believe, be more sensitive to the righteousness of life and nature. The advantage of lingua thus may be much less harmful to mother earth and other planets. Moreover, 'theatre' will become more important for to the retention and sustenance of life itself; it therefore needs to empower the live performer and the spectator without threatening each other in this cosmic era of togetherness.

I hail theatre and appeal to the world to implement and facilitate this at grass root level, rural and urban all. 'Limbs, Lingua and Compassion together in Education for the Generations'.

Biography – Ram Gopal Bajaj, India

RAM GOPAL BAJAJ born in 1940 in Darbhanga, India, Ram Gopal Bajaj is an award-winning and highly acclaimed actor, director, writer and theatre educator. Having completed his graduation from the University of Bihar in 1960, he then went on to the National School of Drama in 1965 – an institution he has since become synonymous with – where he specialised in acting. After Graduation, Bajaj became a faculty member of the National School of Drama, where he honed his theories on theatre education. He has since worked as the director of the university, and a guest lecturer, as well as holding posts at Punjabi University, the University of Hyderabad and the prestigious Modern School of New Delhi. After getting a grounding in theatre education, Bajaj went on to become one of the founder members of 'Dishantar', a group of professional theatre workers established in 1967, a platform which allowed his acting career to flourish in earnest. His early performances, of both Indian and international dramas, were all highly acclaimed. Later he established himself as a director, putting much of what he had accumulated as an actor and scholar into practice. Since his initial breakthrough, Bajaj has gone on to act in 36 plays and direct 45 productions. It is to his credit that he has won awards in both disciplines, such as the 'National Award for Imaginative Indian Theatre' from the National Press of India for his theatre direction in 1992, and the 'Best Actor Award' at the Dada Saheb Phalke Film Festival in 2017. *(To be continued on page XX)*

Обращение к Всемирному дню театра – 2018. Европа Саймон Макберни (Великобритания)

В полумиле от побережья Киренаика в Северной Ливии находится обширный скальный грот – 80 метров в ширину и 20 метров в высоту. На местном диалекте он называется Hauh Fteah. В 1951 году радиоуглеродным методом исследования было установлено, что на этой территории в течение 100 тысяч лет постоянно проживали люди. Среди археологических находок была костяная флейта, изготовленная 40–70 тысяч лет назад. Когда я в детстве услышал об этом, то спросил отца:

«У них была музыка?»

Он улыбнулся в ответ: «Как во всех человеческих цивилизациях».

Отец был американским археологом, первым, кто участвовал в раскопках Hauh Fteah в Киренаике.

Мне выпала большая честь и счастье представлять Европу на Всемирном дне театра в этом году.

В далёком 1963-м, когда над миром нависла ядерная угроза, мой предшественник, великий Артур Миллер сказал: «Во времена, когда дипломаты и политики опускают руки, искусство деликатно, но подчас очень решительно берёт на себя ответственность по сплочению человеческого общества».

Значение слова «драма» – от греческого «дран», что означает «делать», и слово «театр» происходит от греческого «театрон», что буквально значит «место для зрелищ». Это место, где мы не только смотрим, но где мы видим, осознаём, постигаем. 2400 лет назад Поликлет Младший построил театр в Эпидавре. Этот древний театр на открытом воздухе вмещал до 14 тысяч зрителей и поражал удивительной акустикой. Малейший звук в центре сцены мог быть услышан со всех 14 тысяч мест. Обычно в греческом театре, когда смотришь на ак-

Биография – Саймон Макберни (Великобритания)

Питер Брук: «У английского театра прекрасные благородные традиции. Саймон Макберни и (театр) Complicite не относятся к ним – они создали свою собственную традицию, и потому они так ценны». Актёр, писатель и режиссёр Саймон Макберни – один из наиболее передовых, непредсказуемых и влиятельных театральных деятелей, работающих сегодня. В 1983 году он стал сооснователем компании Complicite (ранее Theatre de Complicite) в Лондоне. С тех пор он работал с одними и теми же дизайнерами, продюсерами, режиссёрами, актёрами, писателями (в том числе в течение 25 лет в тесном сотрудничестве с писателем Джоном Берджером, который умер в 2017 году), чтобы процесс работы опирался на исследования и совместное творчество, соединяющее большую любовь к языку с верой в то, что все аспекты театра должны говорить. Что бы он ни делал – оригинальные постановки или инсценировки для театра, оперу, фильм или адаптации классики для Бродвея – Саймон Макберни постоянно бросает вызов существующей театральной форме. Помимо написания и создания оригинальных произведений, он не только привлек на сцену великолепные пьесы Беккета, Брехта, Булгакова, Дюрренматта, Ионеско, Даниила Хармса, Артура Миллера, Бруно Шульца, Шекспира и Рудзанте, но и адаптировал многочисленные литературные произведения. Например, его «Мастер и Маргарита» (2012) была центральной частью фестиваля в Авиньоне в 2012 году, а недавно (2016) Макберни поставил спектакль «Остерегайтесь жалости» по роману Стефана Цвейга в сотрудничестве с «Schaubühne Ensemble» в Берлине. За последние 20 лет своей деятельности Саймон Макберни постоянно возвращается к политическим, социальным и философским вопросам о том, как мы живём, думаем и действуем в обществе. Он исследует сложные идеи и показывает их необычными театральными приёмами, не боясь соединять самые древние театральные формы с последними достижениями современных технологий. «Мнемоник» (1999–2004), пьеса о взаимосвязи памяти, происхождения и идентичности, стала началом его увлечения темами разума и сознания. *(Продолжение на стр. XX)*

World Theatre Day Message 2018 – Europe Simon McBurney, United Kingdom

Half a mile from the Cyrenaican coast in Northern Libya is a vast rock shelter. 80 metres wide and 20 high. In the local dialect it is called the Hauh Fteah. In 1951 Carbon dating analysis showed an uninterrupted human occupation of at least 100,000 years. Amongst the artefacts unearthed was a bone flute dated to anywhere between 40 and 70,000 years ago. As a boy when I heard this I asked my father

“They had music?”

He smiled at me.

“As all human communities.”

He was an American born prehistorian, the first to dig the Hauh Fteah in Cyrenaica.

I am very honoured and happy to be the European representative at this year’s World Theatre Day.

In 1963, my predecessor, the great Arthur Miller said as the threat of nuclear war lay heavy over the world: ‘When asked to write In a time when diplomacy and politics have such terribly short and feeble arms, the delicate but sometimes lengthy reach of art must bear the burden of holding together the human community.’

The meaning of the word Drama derives from the Greek “dran” which means “to do” ... and the word theatre originates from the Greek, “Theatron”, literally meaning the “seeing place”. A place not only where we look, but where we see, we get, we understand. 2400 years ago Polykleitos the younger designed the great theatre of Epidaurus. Seating up to 14,000 people the astonishing acoustics of this open-air space are miraculous. A match lit in the centre of the stage, can be heard in all 14,000 seats. As was usual for Greek theatres, when you gazed at the actors, you would also see past to the landscape beyond. This not only assembled several places at once, the community, the theatre and the natural world, but also brought together all times. As the play evoked past myths in present time, you could look over the stage to what would be your ultimate future. Nature.

One of most remarkable revelations of the reconstruction of Shakespeare’s Globe in London is also to do with what you see. This revelation is to do with light.

Simon McBurney shares his thoughts and ideas

Both stage and auditorium are equally illuminated. Performers and public can see each one another. Always. Everywhere you look are people. And one of the consequences is that we are reminded that the great soliloquies of, say, Hamlet or Macbeth were not merely private meditations, but public debates.

We live in a time when it is hard to see clearly. We are surrounded by more fiction than at any other time in history or prehistory. Any ‘fact’ can be challenged, any anecdote can have claim on our attention as ‘truth’. One fiction in particular surrounds us continually. The one that seeks to divide us. From the truth. And from each one another. That we are separate. Peoples from people. Women from men. Human beings from nature.

But just as we live in a time of division, and fragmentation, we also live in a time of immense movement. More than at any other time in history, people are on the move; frequently fleeing; walking, swimming if need be, migrating; all over the world. And this is only just beginning. The response, as we know, has been to close borders. Build walls. Shut out. Isolate. We live in a world order that is tyrannical, where indifference

тёров, видишь и окружающий пейзаж. Это не только объединяет место, общество, театр и природу, но сводит вместе и разные эпохи. Как пьеса вносит легенды прошлого в настоящее время, так, глядя на сцену, можно увидеть отдалённое будущее.

Одно из самых замечательных открытий при реконструкции шекспировского театра «Глобус» в Лондоне также связано с тем, что вы видите, – с освещением. И сцена, и зрительный зал освещены одинаково: исполнители и зрители всегда могут видеть друг друга. Куда бы вы ни взглянули, везде – люди. И это напоминает нам о том, что великие монологи, скажем, Гамлета или Макбета, были не просто личными размышлениями, а общественными обсуждениями.

Мы живём во время плохой видимости. Мы окружены вымыслами больше, чем в какой-либо исторический или доисторический период. Любой факт можно оспорить, любая шутка может оказаться правдой. Одной из выдумок мы окружены постоянно. Той, которой необходимо разделить нас, отделить от правды и друг от друга. Чтобы мы были разделены. Народ – от народа. Женщины – от мужчин. Люди – от природы.

Но наше время разделения также является временем небывалого перемещения. Более, чем когда-либо, люди находятся в движении: часто летают, ходят, плавают, если надо, мигрируют по всему миру. И это только начало. В ответ, как мы знаем, закрывают границы, строят стены, запираются, изолируются. Мы живём в мире, где правит тирания, а безразличие является валютой, и человек надеется на контрабандный товар. Часть этой тирании – контроль не только над местом, но и над временем. Время, в которое мы живём, избегает настоящего. Оно сконцентрировано на недав-

нем прошлом и ближайшем будущем: «У меня нет этого. Я куплю это». А когда купил одно, требуется другая вещь. Давнее прошлое стирается. Будущее не имеет значения.

Многие говорят, что театр не сможет изменить этого. Но театр останется. Потому что театр – то место, о котором хочется сказать: убежище. Здесь люди собираются вместе и формируют общество, как люди всегда и делали, во всех театрах – размером с первое человеческое общество: от 50 до 14 тысяч душ. От каравана кочевников до трети населения древних Афин.

И поскольку театр существует только в настоящем, он тоже бросает вызов этому времени. Настоящий момент всегда является предметом театра. Он формируется в акте взаимодействия исполнителя и публики. Здесь и сейчас. Без игры исполнителя зритель не мог бы верить. Без веры зрителя спектакль не может быть целостным. Мы смеёмся вместе. Умиляемся. Мы затаиваем дыхание и молчим, поражённые. И в этот момент нам открывается глубочайшая истина: то, чем мы разделены, границы нашего индивидуального сознания, не существуют.

И они не могут остановить нас. Мы вновь появляемся каждый вечер. Каждый вечер актёры и зрители воссоединяются. И тот же спектакль будет показан опять. Потому что, как сказал писатель Джон Берджер: «Глубоко в природе театра заложены ритуалы возвращения», и поэтому театр всегда был формой искусства обездоленных, которыми, в связи с развалом нашего мира, мы все и являемся. Там, где есть исполнители и публика, истории будут разыгрываться, так как по-другому и не расквашешь: и в опере и театрах больших городов и в лагере беженцев-иммигрантов в Северной Ливии, и по всему миру. Мы всегда будем едины в этом представлении.

Если бы мы могли оказаться в Эпидавре, то, взглянув вверх, увидели бы, как связаны с общим пейзажем. Мы всегда будем частью природы, и этого не избежать, как нельзя сбежать с нашей планеты. Очутившись в театре «Глобус», мы поняли бы, что, казалось бы, личные вопросы касаются нас всех. Если подержать в руках флейту из Киренаики, сделанную 40 тысяч лет назад, то можно понять, что прошлое и настоящее неотделимы друг от друга, и никаким тиранам и демагогам никогда не разрушить связи между людьми.

is the currency and hope a contraband cargo. And part of this tyranny is the controlling not only of space, but also time. The time we live in eschews the present. It concentrates on the recent past and near future. I do not have that. I will buy this.

Now I have bought it, I need to have the next... thing. The deep past is obliterated. The future of no consequence.

There are many who say that theatre will not or cannot change any of this. But theatre will not go away. Because theatre is a site, I am tempted to say a refuge. Where people congregate and instantly form communities. As we have always done. All theatres are the size of the first human communities from 50 souls to 14,000. From a nomadic caravan to a third of ancient Athens.

And because theatre only exists in the present, it also challenges this disastrous

view of time. The present moment is always theatre's subject. Its meanings are constructed in a communal act between performer and public. Not only here, but now. Without the act of the performer the audience could not believe. Without the belief of the audience the performance would not be complete. We laugh at the same moment. We are moved. We gasp or are shocked into silence. And at that moment through drama we discover that most profound truth: that what we thought the most private division between us, the boundary of our own individual consciousness, is also without frontier. It is something we share.

And they cannot stop us. Each night we will reappear. Every night the actors and audience will reassemble. And the same drama will be re-enacted.

(To be continued on page XX)

Biography – Simon McBurney, United Kingdom

Peter Brook: 'The English theatre has a fine and honourable tradition. Simon McBurney and Complicite are not part of this; they have created their own tradition which is why they are so special, so valuable.' Actor, writer and director

Simon McBurney is one of the most innovative, mercurial and influential theatre-makers working today. He co-founded the company Complicite (Formerly Theatre de Complicite) in London in 1983. Since then he has worked with some of the same designers, producers, stage managers, actors, writers (Including a 25-year intimate collaboration with writer John Berger who died in 2017), to make work through a deeply researched and highly collaborative process which fuses a profound fascination for language with a belief that all aspects of the theatre should speak. Whether he's making original works or adaptations for theatre, opera or film or re-inventing classics on Broadway he continually challenges the limits of theatrical form. As well as writing and creating original works, he has brought not only great plays to the stage - Beckett, Brecht, Bulgakov, Durrenmatt, Ionesco, Daniil Kharms, Arthur Miller, Bruno Schulz, Shakespeare, and Ruzante - but also adapted numerous works of literature. For example, his adaptation of *The Master and Margarita* (2012) was the centre piece of the 2012 Avignon Festival, where he was the *Artiste Associe* for that year, and also most recently adapted and directed Stefan Zweig's *Beware of Pity* (2016) in collaboration with the Schaubühne Ensemble in Berlin. In the last 20 years his work has continually returned to political, social and philosophical questions of the way we live, think and act as a society. Complex ideas are explored and revealed through the use of startling theatricality, that is unafraid of melding the most ancient of theatrical forms with the most recent aspects of modern technology. *Mnemonic* (1999-2004), a play about the relationship between memory, origin and identity began his fascination with mind and consciousness. It took the story of Oetzi, the corpse found in 1991 in a glacier on the Austrian Italian border, and shown by scientists to have lived 5000 years ago and conjoined it with a contemporary personal story of loss and breakdown. These themes continued to be explored in different ways over the last few years, most recently in *The Encounter* which was created as commission for the Edinburgh International Festival in 2015. *The Encounter* currently touring Europe in a new version, is simultaneously an installation, a philosophical meditation on the nature of consciousness and an excoriating cry against the colonial assumptions of modern consumer society. *(To be continued on page XX)*

«Les Diptik», Switzerland

Обращение к Всемирному дню театра – 2018 Северная и Южная Америка

Сабина Берман (Мексика)

Давайте представим себе, как люди первобытного племени бросают вверх маленькие камни, чтобы добыть птиц, и вдруг появляется огромный мамонт и ревёт, и в это же время маленький человек ревёт, как мамонт. Все убегают... Рёв мамонта издаёт женщина – я представляю, что это женщина – вот что отличает род человеческий от прочих видов – мы можем представлять Других.

Перенесёмся во времени на десять лет вперёд, на сто, на тысячу... Племя научилось изображать других существ: глубоко в пещере при мерцающем свете костра четверо мужчин изображают мамонта, три женщины – реку, мужчины и женщины – птиц, обезьян, деревья, облака; изображают утреннюю охоту – так прошлое запечатлено их драматическим талантом. Более того, племя придумывает возможные варианты будущего, как победить мамонта – врага людей.

Рёв, свист, бормотание – звуки первого театра – становятся человеческой речью. Устный язык превращается в письменный. Другой путь развития – театр, а затем – кино становятся ритуалами.

Но рядом с этими поздними формами всегда продолжал жить театр – простейшая и единственная живая форма представле-

Зрители первого ряда

ния. Театр – чем он проще, тем больше приближает нас к этому самому удивительному дару человека представлять Других.

Сегодня во всех театрах мира мы отмечаем этот величайший дар – искусство представлять. Театральное действие представляет и, таким образом, запечатлевает наше прошлое и сочиняет возможное будущее, чтобы принести племени больше свободы и счастья. Кто эти мамонты, которых род человеческий должен побеждать в наше время? Кто эти сегодняшние враги? О чём должен рассказывать театр, чтобы не быть просто развлечением?
(Продолжение на стр. XX)

Биография – Сабина Берман (Мексика)

Сабина Берман родилась в городе Мехико, она писатель и журналист. Считается самым критически настроенным и коммерчески успешным современным драматургом Мексики. Берман – один из самых плодовитых ныне живущих авторов, пишущих на испанском языке. До рождения Сабины Берман её родители подвергались преследованиям против евреев в их родной Польше и искали убежища в Мексике. Сабина вместе со своими двумя братьями и сёстрами выросла, хорошо понимая, как эти события повлияли на судьбу семьи, и по-прежнему считает этот фактор решающим для своего творчества. Её профессиональная писательская деятельность связана с темой культурного многообразия и препятствиями на пути его развития. По стилю её произведения тяготеют к юмору и необходимости расширять языковые рамки. Сабина Берман – четырёхкратный лауреат Национальной премии по драматургии в Мексике, а также дважды получила Национальную премию журналистики. Её пьесы были поставлены в Канаде, Северной Америке, Латинской Америке и Европе. Её роман «Я» (La mujer que buceó en el corazón del mundo) был переведён на 11 языков и опубликован в более чем 33 странах, включая Испанию, Францию, США, Великобританию и Израиль. В настоящее время Сабина Берман работает в кино и на телевидении.

World Theatre Day Message 2018 – The Americas Sabina Berman, Mexico

We can imagine. The tribe launches small stones to bring down birds from the air, when a gigantic mammoth bursts in on the scene and ROARS –and at the same time, a tiny human ROARS like the mammoth. Then, everyone runs away...

That mammoth roar uttered by a human woman –I would like to imagine her as a woman– is the origin of what makes us the species we are. A species capable of imitating what we are not. A species capable of representing the Other.

Let's leap forward ten years, or a hundred, or a thousand. The tribe has learned how to imitate other beings: deep in the cave, in the flickering light of a bonfire, four men are the mammoth, three women are the river, men and women are birds, bonobos, trees, clouds: the tribe represents the morning's hunt, thus capturing the past with their theatrical gift. Even more

amazing: the tribe then invents possible futures, essaying possible ways to vanquish the mammoth, the enemy of the tribe.

Roars, whistles, murmurs –the onomatopoeia of our first theatre–will become verbal language. Spoken language will become written language. Down another pathway, theatre will become rite and then, cinema.

But along these latter forms, and in the seed of each one of these latter forms, there will always continue to be theatre. The simplest form of representation. The only living form of representation.

Theatre: the simpler it is, the more intimately it connects us to the most wondrous human skill, that of representing the Other.

Today, in all the theatres of the world we celebrate that glorious human skill of performance. Of representing and thus,

Urbi et Orbi. Sabina Berman

World Theatre Day Celebration at UNESCO

Jean-Jacques Lemêtre,
France

Intermission discussions

capturing our past —and of inventing possible futures, that can bring to the tribe more freedom and happiness.

What are the mammoths that must be vanquished today by the human tribe? What are its contemporary enemies? About what should theatre that aspires to be more than entertainment be about?

For me, the greatest mammoth of all is the alienation of human hearts. The loss of our capacity to feel with Others: to feel compassion for our fellow humans and for our fellow non-human living forms.

What a paradox. Today, at the final shores of Humanism —of the Anthropocene— of the era in which human beings are the natural force that has changed the planet the most, and will continue to do so— the mission of the theatre is —in my view— the opposite of that which gathered the tribe when theatre was performed at the back of the cave: today, we must salvage our connection to the natural world.

More than literature, more than cinema, the theatre —which demands the presence of human beings before other human beings— is marvelously suited to the task of saving us from becoming algorithms, pure abstractions.

Let us remove everything superfluous from the theatre. Let us strip it naked. Because the simpler theatre is, the more apt it is to remind us of the only undeniable thing: that we are, while we are in time; that we are only while we are

Who?

flesh and bone and hearts beating in our breasts; that we are the here and now, and no more.

Long live the theatre. The most ancient art. The art of being in the present. The most wondrous art. Long live the theatre.

Biography – Sabina Berman, Mexico

Sabina Berman, born in Mexico City, is a writer and journalist. Considered to be Mexico's most critically and commercially successful contemporary playwright, Berman is one of the most prolific living writers in the Spanish language. Before her birth, her parents the persecution that was rife against the Jews in their native Poland and sought refuge in Mexico. Sabina, along with her two brothers and sister, grew up well aware of the strains this conflict had put on the family fortunes, and she still considers this to be a decisive factor in her life. Her professional work as a writer deals mainly with issues related to diversity and its obstacles. Her style tends toward humour and the need to move beyond the limits of language. She is a four-time winner of the National Playwriting Award in Mexico (Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz Alarcón) and has twice won the National Journalism Award (Premio Nacional de Periodismo). Her plays have been staged in Canada, North America, Latin America, and Europe. Her novel, *Me* (*La mujer que buceó en el corazón del mundo*) has been translated into 11 languages and published in over 33 countries, including Spain, France, the United States, Britain, and Israel. She is currently working in film and television.

(Начало на стр. ??)

Тогда это поколение, я уверен, будет более восприимчивым к жизни и природе. Преимущество языка театра в том, что он безопасен для матери Земли и других планет. Кроме того, театр станет более важным для сохранения и поддержания самой жизни; поэтому он должен помочь исполнителю и зрителю обойтись без угроз в адрес друг друга в этот космический век духовного единства.

Я приветствую театр и призываю весь мир вывести его на уровень инициативы, в сельской местности и в городе – повсюду. «Движение, речь и сопереживание вместе – в образовании для поколений».

(Начало на стр. ??)

Так, в 1992 году он в качестве тетрального режиссёра был удостоен Национальной премии за изобретательный индийский театр от Национальной прессы Индии, а на кинофестивале Dada Saheb Phalke 2017 году был награждён как лучший актёр. Он также перевёл и адаптировал 19 пьес с разных языков на хинди и прославился своей уникальной манерой чтения стихов вслух. За огромные заслуги перед театром Рэм Гопал Баджадж был удостоен государственной награды «Падма Шри» от Президента Индии в 2003 году. С тех пор он получил ещё несколько наград за достижения в профессиональной деятельности в 2015-м и 2016-м годах, а в 2017-м стал лауреатом премии Академии Натак Самман за выдающийся вклад в развитие языка и литературы на хинди. Он и сегодня по-прежнему ведёт активную актёрскую и режиссёрскую деятельность и в театре, и в кино.

(Начало на стр. ??)

В ней – история ледяной мумии человека, обнаруженная в 1991 году в Альпах на австрийско-итальянской границе, жившего, по свидетельствам учёных, пять тысяч лет назад, соединена с современной личной историей потерь и упадка. Эта тема, изучаемая разными способами в течение последних нескольких лет, совсем недавно воплощена в постановке The Encounter, созданной для Единбургского международного фестиваля в 2015 году. Спектакль The Encounter, гастролирующий по Европе в новой вер-

сии, представляет собой одновременно инсталляцию, философскую медитацию о природе сознания и возражение против колониальных наклонностей современного общества потребления. Со сцены задаются политические, социальные и формальные вопросы о том, что значит быть человеком сегодня.

Спектакль объединяет самые древние театральные формы, простой пересказ истории с современными технологиями с использованием живого стереофонического звука, который каждый зритель слышит через индивидуальные наушники.

Но упор никогда не делается на достижение технологии, основные вопросы Макберни задаёт о сознании, о том, как мыслит западное общество. Нам напоминают, что надо прислушаться к тем, кто находится на самом краю нашего мира, если мы хотим выжить.

Сочетание строгого интеллектуального исследования и поразительной театральной формы стало центром написанной Макберни в 2007 году пьесы «Исчезающий номер». Источником вдохновения для автора стала «Апология математики» Г. Харди, где рассказывается история взаимоотношений математика из Кембриджа Харди и Шринивасы Рамануджана, величайшего индийского математика-самоучки XX века). При внедрении сложной математики в ткань спектакля разворачивается история, сочетающая культурную самобытность, любовь и смерть с изучением математической красоты через классический индийский танец, музыкальные формы и видеопроекции.

Культурная самобытность и мыслительная деятельность были также в центре работ, созданных в Общественном театре Сэтага в Токио. Первая работа «Исчезновение слона» была поставлена по книге рассказов Харуки Мураками. Вторая – адаптация двух работ Дзюньитиро Танидзаки. «История Сюнкин», повесть о слепом игроке Шамизена в XIX веке и эссе Танидзаки об эстетике «Похвала тени». Обе части – одна поставлена в современном Токио, вторая – на радиостанции в Киото в Японии в начале XIX века – объединили контент и форму, чтобы задавать вопросы, имеющие решающее значение для японской культуры и вообще всех культур, об отношениях между настоящим и прошлым, в то же время оспаривая западные идеи восприятия красоты. Спектакли помогают

публике прийти к пониманию того, что музыка, так же, как слова, составляет основу нашего сознания, она взывает к нашему глубокому бессознательному.

Акцент на «музыкальность» театра был очевидным с самого начала его работы, и это не только связано с использованием музыки, но и заключено в самой форме музыкальных произведений.

Музыкальный дар режиссёра особенно очевиден в спектакле «Улица крокодилов» по работам польского писателя и художника Бруно Шульца, который первым вдохновил Альфреда Шнитке на создание Concerto Grosso. «Шум времени», созданный в сотрудничестве с «Эмерсон-квartetом» и «Линкольн-центром» в Нью-Йорке, стал центральным текстом 15-го квартета Шостаковича. Это произведение объединило театр и музыку совершенно по-новому: квартет, выучил его наизусть, чтобы двигаться вместе с актёрами на протяжении всего спектакля. Это привело к сотрудничеству с филармонией Лос-Анджелеса в первом сезоне Концертного зала Уолта Диснея, медитации под Берлиоза, с участием всего оркестра в качестве исполнителей. С тех пор Макберни ставит оперы в сотрудничестве с De Nederlandse Opera в Амстердаме.

За новой оперой Саши Раскато-ва (2010) «Собачье сердце» последовала «Волшебная флейта» (2012) и «Похождения повесы» Стравинского (2017).

Работа Макберни и компании, художественным руководителем которой он является, признана не только в театре Великобритании, где она на протяжении 30 лет вызывала кардинальные изменения, но и во всём мире. Среди многочисленных наград и премий у Макберни есть престижная премия Ёмиури Японии (2011), звание Artiste Associee фестиваля в Авиньоне (2012) и почётные докторские степени в нескольких университетах, включая университет в Лунде (Швеция), Лондонский университет Метрополитан и Кембриджский университет.

(Начало на стр. ??)

Для меня самым громадным мамонтом кажется отчуждение человеческого сердца, потеря человеком способности сочувствовать другим: своим собратьям и другим живым существам. Каков парадокс! Сегодня на вершине гуманизма – в антропocene – в эпоху, когда род человеческий – та

естественная сила, которая больше всего влияет на планету и будет продолжать это делать, – задача театра, по моему мнению, противоположна той, что была у племени в глубине пещеры: сегодня мы должны отстаивать нашу связь с природой.

Более, чем литература и кино, театр, для которого необходимо присутствие одних людей перед другими, подходит для того, чтобы предотвратить наше существование в алгоритм, сплошную абстракцию. Пусть всё лишнее уйдёт из театра. Пусть он будет обнажённым. Чем проще театр, тем больше он напоминает нам о неопровержимом: мы существуем только в своём времени, только пока мы облечены в плоть и кровь и наше сердце бьётся в груди, мы существуем здесь и сейчас, не более того.

Да здравствует театр – древний вид искусства, искусство жить в настоящем, удивительное искусство! Да здравствует театр!

(Continued from page ??)

He has also translated & adapted 19 plays from different languages into Hindi and is renowned for his unique style of poetry recitation.

For his immense services to theatre, Ram Gopal Bajaj was awarded the 'Padma Sri' by the President of India in 2003. He has since received further lifetime achievement awards in 2015, 2016 and in 2017 was awarded the 'Hindi Academy Natak Samman' for his outstanding contributions to the canon of Hindi language and literature. He is still active as an actor, director and writer in both theatre and film today.

(Continued from page ??)

Because, as the writer John Berger says "Deep within the nature of theatre is a sense of ritual return", which is why it has always been the art form of the dispossessed, which, because of this dismantling of our world, is what we all are. Wherever there are performers and audiences stories will be enacted which cannot be told anywhere else, whether in the opera houses and theatres of our great cities, or the camps sheltering migrants and refugees in Northern Libya and all over the world. We will always be bound together, communally, in this re-enactment.

And if we were in Epidaurus we could look up and see how we share this with a larger

landscape. That we are always part of nature and we cannot escape it just as we cannot escape the planet. If we were in the Globe we would see how apparently private questions are posed for us all. And if we were to hold the Cyrenaican flute from 40,000 years ago, we would understand the past and the present here are indivisible, and the chain of human community can never be broken by the tyrants and demagogues.

(Continued from page ??)

It asks political, social and formal questions about what it means to be human today.

It fuses the most ancient of theatrical forms, simple story-telling, with contemporary technology-using live binaural sound wired to every member of the audience through individual headphones.

But the emphasis is never on the technology but the fundamental questions McBurney poses about consciousness and how western society 'thinks' and reminds us we must listen to those at the edges of our world, if we wish to survive.

A similar intersection of rigorous intellectual enquiry and startling theatrical form was the centre of the play *A Disappearing Number* (2007) written by McBurney and inspired by G H Hardy's *A Mathematician Apology* told the story of the relationship between Cambridge Mathematician Hardy and Srinivasa Ramnujan, the greatest Indian mathematician of the 20th century. Integrating complex mathematics into the form of the entire show, it wove a story which combined cultural identity, love and mortality with an exploration of mathematical beauty, realised through classical Indian Dance and musical form and video projection.

Cultural identity and the workings of the mind were also at the centre of works made with the Setagaya Public Theatre in Tokyo. The first *The Elephant Vanishes* was adapted from a book of Haruki Murakami short stories. The second was an adaptation of two works by Junichiro Tanizaki. *The Story of Shunkin*, a novella about a blind Shamisen player in the 19th century, and Tanizaki's essay on aesthetics, *In Praise of Shadows*. Both pieces, one set in modern Tokyo, the second mixing between

a radio station in Kyoto, and early 19th century Japan melded content and form to ask questions crucial to Japanese, and indeed all, cultures about the relationship between the present and the past while also challenging Western ideas of perception and beauty. And the understanding that just as words form the basis for our conscious minds, so music reveals and appeals to our deep unconscious.

This emphasis on the 'musicality' of theatre has been apparent since the outset of his work. Not just in the use of music itself but in the very form of the pieces themselves which he refers to as a musical score.

This musicality was particularly evident in *The Street of Crocodiles*, based on the writings of Polish writer and artist Bruno Schulz which took the first concerto Grosso, by Alfred Schnittke, as its inspiration. *The Noise of Time*, created in collaboration with the Emerson Quartet and the Lincoln Center in New York, took as its central text the 15th Quartet of Shostakovitch. The piece integrated theatre and music in an entirely new way, with the quartet learning this extraordinary work by heart, so they could move with the actors throughout the performance. This led to a collaboration with the LA Philharmonic in the first season of the Walt Disney Concert Hall, with *Strange Poetry*, a meditation on Berlioz, using the entire orchestra as performers. Since then he has made operas in collaboration with De Nederlandse Opera in Amsterdam.

A Dog's Heart (2010) a new opera by Sasha Raskatov, was followed by *The Magic Flute* (2012) and Stravinsky's *The Rake's Progress* (2017).

The work of McBurney and the company of which he is artistic director has been acknowledged not only as causing a seismic shift in British Theatre over the last 30 years, but also influencing the work of many throughout the world. Amongst numerous awards and prizes he was the first foreigner to be awarded the prestigious Yomiuri Prize in Japan (2011), was Artiste Associee of the Avignon Festival (2012) and has been offered honorary doctorates at several universities including Lund, in Sweden, London Metropolitan University and Cambridge University.

27.03.18 World Theatre Day Celebration at UNESCO

Happy moments...

...special performances...

...and dialogues, dialogues, dialogues