

Что позволено кукле, не позволено Юпитеру
ШАРЛЬ МАҢЬЕН. «ИСТОРИЯ МАРИОНЕТОК В ЕВРОПЕ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Перевод с французского Бориса Голдовского и Натальи Райтаровской. 2016

Международное театральное агентство Play & Play и издательство «Канон+» при поддержке издательства «Актёр. Режиссёр. Театр» выпустило вторую книгу в серии интеллектуальных европейских бестселлеров по те-

ории и истории театра, которые ввиду разных обстоятельств до сих пор не дошли до российского читателя. Напомним, первой в этой серии стала монография Эрики Фишер-Лихте «Эстетика перформативности», следующей будет работа, посвящённая Уилсону. Ну а сейчас речь идёт об «Истории марионеток в Европе с древнейших времен до наших дней»

Шарля Маньена, причём под «нашими днями» подразумевается XIX век – именно тогда жил и работал этот выдающийся исследователь, один из директоров Национальной библиотеки Лувра, член Французской академии, владеющий английским, немецким, итальянским, испанским, греческим и латинским языками. Книги этой серии впервые издаются на русском, тогда как в Европе выдержали множество переизданий и переводов на европейские языки. «История марионеток» стала фундаментом мировой истории театра кукол, что особенно ценно для русскоязычных читателей, а также студентов профильных факультетов театральных институтов, не избалованных количеством специальной литературы.

Маньен ведёт свой рассказ от древних языческих ритуалов и христианских обрядов. Кажется, нет ни одной дошедшей до наших дней куклы или механической скульптуры, оставшейся без изящного словесного портрета в «Истории марионеток». Многие имена и факты, описанные в этой книге позапрошлого века, подскажут русскому читателю, кто вдохновил Пушкина на создание «Каменного гостя» и какова судьба актёра Бурратино, ставшего прототипом любимого героя детской сказки Алексея Толстого. А также как куклы способствовали смягчению нравов и, наоборот, допускали более острую сатиру, чем могли позволить себе люди; как сходились и расходились пути кукольного театра и христианской церкви; какие технические секреты использовали древние кукольники-изобретатели, чтобы их фигурки двигались (например, от расширения ртути при нагревании), или говорили разными голосами (при помощи специальных пищиков), или даже летали, как голубь Архита Тарентского, который являлся, по сути, первым аэростатом. Словом, как кукольный театр за три тысячелетия прошёл теми же путями, что и «человеческий» (драматический, оперный, балетный), и до сих пор его популярность только растёт. Ведь кукле зачастую позволено больше, чем человеку.

What is Permitted to a Puppet is Not Permitted to Jove
“HISTORY OF MARIONETTES IN EUROPE
FROM ANCIENT TIMES TO NOWADAYS”

Перевод с французского Бориса Голдовского и Натальи Райтаровской. 2016

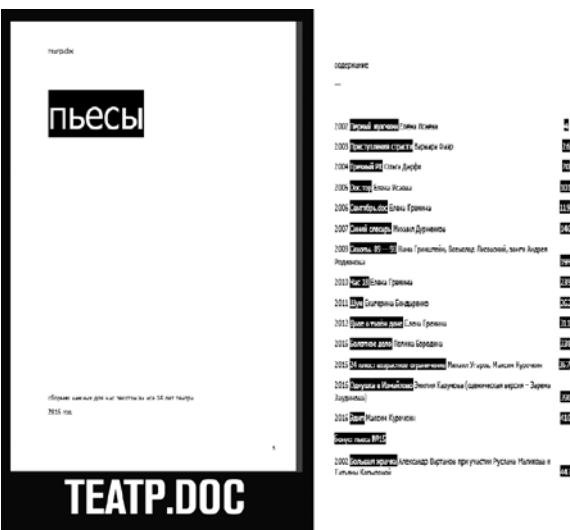

Magnin leads his story from ancient pagan ceremonies and Christian rites. Many names and facts in this book, which was written two centuries ago, can give a hint to a Russian reader for understanding who inspired Alexander Pushkin to write “The Stone Guest” and who was actor Burratino, the prototype of the hero of the favorite fairy tale by Alexei Tolstoy “Buratino” (based on the novel “The Adventures of Pinocchio” by Carlo Collodi, 1883). Also puppets helped softening of morals and vice versa, permitted to use sharper satire than humans could afford; what technical secrets used by ancient puppeteer-inventors to make the figures move (for example, by heating mercury), or talk in different voices (with special reeds), or even fly like Archytas’ Pigeon, which, in fact, was the first aerostat. In short, for three thousand years, a puppet theatre followed the same ways as a “human” one (drama, opera, ballet theatre), and its popularity is growing still. After all, the puppet is often permitted more than a man.

The Play & Play international theatre agency and publishing house “Canon+” with the support of the publishing house “Actor. Director. Theatre” released the second book in a series of intelligent European bestsellers on the theory and history of theatre, which due to various circumstances had not reached Russian readers yet. The first book of the series is “The Aesthetics of the Performative” by Erika Fischer-Lichte, the next one will be dedicated to Wilson. And now I am referring to “L’Histoire des marionettes en Europe depuis l’antiquité jusqu’à nos jours” (“History of Marionettes in Europe from Ancient Times to Nowadays”) by Charles Magnin, where “nowadays” mean the XIX century – it was then that lived and worked this outstanding researcher, a member of the French Academy, who was speaking English, German, Italian, Spanish, Greek and Latin. Books of this series are published in Russian for the first time. “The History of Marionettes” became the foundation of the world history of puppet theatre, which is especially valuable for Russian readers, as well as students of theatre schools.

14 лет в зеркале .doc
«СБОРНИК ВАЖНЫХ ДЛЯ НАС ТЕКСТОВ
ЗА ВСЕ 14 ЛЕТ ТЕАТРА»
Teatr.doc, 2016

хологический анализ женского несчастья, корнящегося в детстве, в отношениях с отцом; «Преступления страсти» Варвары Фаэр – сделанный в жанре свидетельского театра драматургический портрет мужеубийц, главного контингента женских колоний; «Час 18» Елены Греминой – тоже свидетельский спектакль, посвящённый последнему часу жизни Сергея Магнитского. Вышел на свободу минский оппозиционер Владимир Некляев, вдохновивший Елену Гремину на пьесу «Двое в твоём доме» о совместном трагифарсовом сосуществовании посаженного под домашний арест политика и приставленных к нему стражей порядка (спектакль Михаила Угарова номинировался на «Золотую маску»). «89–93 (Сквоты)» Наны Гринштейн и Всеволода Лисовского посвящены ушедшей атлантиде неформального искусства: молодым художникам и музыкантам, живущим в заброшенных расселённых домах – сквотах. «Сентябрь.doc» Елены Греминой документально представлял реакцию российского общества на события в Беслане. А вот «Синий слесарь» Михаила Дурненкова – драматурга, отработавшего слесарем в родном Тольятти, является полностью авторским текстом, да ещё написанным почти в стиле хокку. Страшный и мистический «Шум» Екатерины Бондаренко был основан на реальных фактах подросткового убийства в уральском Верхнем Уфалее.

Продолжает идти на сцене давний (теперь ещё и экранизированный) хит Владимира Панкова «Док.тор» в жанре саундраны по пьесе Елены Исаевой – здесь булгаковская тема «записок юного врача» развивается в нашей реальности. Среди недавних премьер, попавших в золотой фонд Театра.doc, – спектакль «24+» Михаила Угарова, погружающий нас в бермудский любовный треугольник, «Однушка в Измайлово» Эмилии Казумовой – рассказ о кавказских девушках, в силу разных обстоятельств сбежавших в Москву, где пытаются выживать, и, наконец, «Молчи, Эдип» талантливого стилизатора Максима Курочкина, который перенёс действие античной трагедии в современные обстоятельства.

Театр.doc выпустил сборник пьес, написанных с 2002 по 2016 год – документальный и литературный портрет последних лет. Эта книга продаётся только в электронной версии – бумажная оказалась театру не по карману. А ещё – в версии сценической, которая есть у каждой пьесы. Одни ушли в историю, другие ещё идут на сцене. А у такой, как, например, «Болотное дело» Полины Бородиной (посвящённой вовсе не политике, а тюремному быту сидельцев и изменившейся жизни их родственников, любви по обе стороны тюремной стены), вместе с датой премьеры была точная дата окончания сценической жизни – когда выйдет на свободу последний заключённый: спектакль завершил своё сценическое существование 14 ноября. Истории принадлежат «Первый мужчина» Елены Исаевой – пси-

«89–93 (Сквоты)»

14 Years in the Mirror of .doc
«COLLECTION OF IMPORTANT TEXTS FOR US
FOR ALL 14 YEARS OF THEATRE»
Theatre.doc., 2016

«24+»

Theatre.doc published a collection of plays written from 2002 to 2016 – a documentary and literary portrait of the last few years. This book is sold only in the electronic version – the paper one the theatre can't afford. And also there is a stage version, which every play has. Some of them became history, others are still on stage. As for «Bolotnaya Square Case» by Polina Borodina (not about politics but about life in prison, changed lives of families, and love on both sides of prison walls), together with the date of the first night there was the exact date of the end of its stage life – the date when the last prisoner would be released: the play finished its stage existence on the 14 th of November.

Also became history «The First Man» by Elena Isayeva – psychological analysis of women's unhappiness rooted in childhood, in the relationship with her father; «Crimes of Passion» by Varvara Fayer – made in the genre of testimonial theatre, drama portrait of husband killers, the main contingent

of female colonies; «One Hour 18» by Elena Gremina – also a testimonial show about the last hour of Sergei Magnitsky's life. Minsk opposition leader Vladimir Nyaklyayew inspired Elena Gremina to «Two in Your House» play on a tragicomedy of coexistence of a politician under house arrest and law enforcement officers who watch him (the play by Mikhail Ugarov was nominated for The Golden Mask Award).

«September.doc» by Elena Gremina documents the reaction of the Russian society to the events in Beslan. Terrible and mysterious «Noise» by Ekaterina Bondarenko is based on real facts of teenage murders in the Ural Verkhny Ufaley.

Still on the stage is a long-standing (and now being filmed) hit of Vladimir Pankov «Dok.tor» in the genre of soundrama by the play of Elena of Isayeva – here Bulgakov's theme of «notes of a young doctor» is developed in our reality. Among recent premieres of the Theatre.doc golden fund is «24+» by Mikhail Ugarov, immersing us in Bermuda love triangle, «One-Room Flat in Izmailovo» by Emilia Kazumova – a story of Caucasian girls, who for different reasons fled to Moscow, where they try to survive, and, finally, «Be Silent, Oedipus» by talented stylizer Maxim Kurochkin, who transferred an ancient tragedy to modern circumstances.

«One Hour 18»