

XV Пражская квадриеннале: события и победители

Пражская квадриеннале представляет лучшие работы в области сценографии, начиная с 1967 года. В 2023 г. PQ встречала гостей с 8 по 18 июня. Главной площадкой квадриеннале стал Голешовицкий (Пражский) рынок, часть мероприятий фестиваля прошла в Национальной галерее и Академии исполнительских искусств Праги.

Объединяющей тематикой всего фестиваля стала реальность, в которую человечеству пришлось погрузиться на время пандемии COVID-19. Именно поэтому лейтмотивом PQ-23 было избрано обыгрывание английского прилагательного «**Rare**» (редкий, уникальный). По замыслу организаторов разные понимания этого прилагательного должны подчёркивать глобальные изменения, с которыми столкнулись люди в эпоху самоизоляции.

Главными мероприятиями Пражской Квадриеннале 2023, как обычно, стали две конкурсные выставки – **стран и регионов** и **студенческая**. В дополнение к двум главным выставкам состоялось ещё восемь программных мероприятий, курируемых международной командой Пражской Квадриеннале, среди которых: выставка «Пространство перформанса: уникальные места, ставшие сердцем сообщества» (приняли участие представители 22 стран; всего было представлено 35 работ); выставка макетов «Фрагменты, часть вторая» (приняли участие 23 художника из 16 стран); PQ – перформанс (из 300 заявок было отобрано 20 перформансов); мультимедийная выставка и программа семинаров «36Q°+H40», посвященные сценическим технологиям и передовым цифровым средам, таким как смешанная, дополненная и виртуальная реальность, лазерные технологии, в сочетании с искусством перформанса.

Образовательная программа PQ-Studio включала три раздела: проект [UN]Common Design Project – курируемую выставку и дискуссионный форум международных студенческих дизайнерских предложений; PQ Studio Stage – многодневный фестиваль выступлений студентов и начинающих художников, проходивший на площадках в центре Праги и организованный студентами кафедры продюсирования театрального факультета Академии исполнительских искусств (DAMU); PQ Studio Workshops & Masterclasses – экспериментальные семинары и мастер-классы для художников всех уровней карьеры. Программа PQ-Talks состояла из серии бесед о современном дизайне сценографии / перформанса, в которых, в том числе, приняли участие Асиимве Дебора Каве, драматург, продюсер, исполнитель и художественный руководитель Международного фестиваля в Кампале (Уганда), художник-перформансист Джулиан Мейнард Смит, а также, при поддержке Гете-института, немецкий сценограф Катрин Брак и чешско-немецкий театральный режиссер Душан Давид Поржизек. Программа PQ-Kids предложила обширный набор мероприятий, интерактивных игр и занятий для школьных групп, детей и их родителей. Наконец, в рамках PQ-23 прошло традиционное награждение за лучшую публикацию в области сценической практики и театроведения. Среди дополнительных мероприятий выделялась программа PQ+ – международной аудитории были предложены спектакли, инсталляции и выставки, акцентирующие внимание на современном сценическом дизайне, созданном художественным сообществом Чешской Республики.

Всего на PQ-2023 было представлено более 300 работ из более чем 100 стран.

Выставка стран и регионов

Заявленная тема выставки «Стран и регионов» – «Необыкновенные предвидения».
Концепция. Сценографы играют важную роль в обществе. Они способны воображать, визуализировать и даже создавать уникальные видения будущего. Эти видения могут быть как вдохновляющими, визионерскими, так и предостерегающими. Сила и возможности современного сценического дизайна и сценографии позволяют зрителю оказаться в будущем, ужаснуться или дать надежду и, тем самым, стать катализатором позитивных изменений. В 2023 г. на выставке были представлены экспозиции 46 стран и 5 регионов.

Победители

В этом году обладателем главного приза – **«Золотой триги»** стала команда из Кипра с экспозицией “Spectators in a ghost city” («Зрители в городе-призраке»).

Автор художественной идеи и дизайнер инсталляций: Мелита Коута

Технический консультант: Харрис Кафкардес

Консультант по искусству и технологиям: Гиоргос Лазоглу

VJ: Паскаль Карон, Мелита Коута

Руководитель мастерской по созданию декораций: Яннис Христодулу

Аудиовизуальные архивные материалы, предоставлены RIK Archive и Digital Herodotus.

Куратор: Марина Малени

Вебсайт: <http://cypruspq23.com/>

В результате турецкого военного вторжения на Кипр в 1974 году, Фамагуста была полностью закрыта и заброшена. В октябре 2020 года, вопреки резолюциям ООН, в этот город можно было попасть только по пешеходной тропе. Этот, некогда населённый пункт, стал своеобразной капсулой времени, где всё осталось нетронутым. Данная экспозиция наглядно демонстрирует, как сценография может исследовать и обсуждать темы локальных конфликтов. Зрителям предлагается подвергнуть сомнению свою позицию по поводу тех или иных событий, глядя на прошлое, настоящее и возможное будущее этого места.

В число других победителей «Выставки стран и регионов» вошли представители Чехии, Венгрии, Бразилии, Таиланда, Армении, Сербии, Франции, Каталонии (Испания), Португалии

Номинация «Лучший концепт» – Чехия. Инсталляция “Limbo Hardware” (Аппаратный лимб), так же **приз за наиболее экологичную экспозицию от Volkswagen.**

Художник: Давид Можны

Изготовление: Шарка Можна

Исполнитель: Макс Лисачек

Куратор: Павел Швец

Вебсайт: <https://davidmozny.cz/>

Limbo Hardware — это тревожное отражение мира, состоящего из множества параллельных истин и альтернативных реальностей. Данная инсталляция является своего рода отрицанием общепринятых тезисов об ограниченности спектра нашего рационального мышления, а также, в целом, переворачивает взгляд на привычное для нас восприятие пространства и физического расстояния.

Номинация «Лучший дизайн» – Венгрия. Инсталляция “winterreise.box”
(зимний путь.box)

Исполнитель: Мате Борси-Балог

Съёмка и монтаж: Non Lieu Film Productions

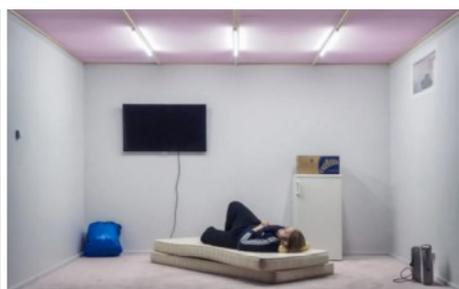
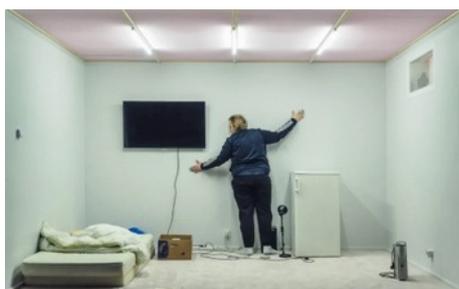
Конструктор: BOOKELIT Kft.

Кураторы: Ботонд Девич и Якаб Тарноци

Вебсайт: <https://oszmi.hu/hu/hirek/magyar-reszvetel-2023-pragai-quadriennalen>

winterreise.box — это инсталляция, являющаяся адаптацией спектакля по мотивам вокального цикла «Зимний путь» Франца Шуберта.

Оригинальный спектакль «Зимний путь» рассказывает нелинейную историю одинокого молодого человека, застрявшего в своей комнате без дверей. Однообразный быт героя переплетается с музыкальным и тематическим материалом песенного цикла. Актёр Мате Борси-Балог исполняет весь вокальный цикл Шуберта по аккомпанемент на фортепиано (А. Какони).

Номинация «Лучшая командная работа» – Бразилия. Инсталляция “Encruzilhadas: We believe in crossroads”

Координация производства: Дора Леао. Творческая команда: Андерсон Лейте, Анна-Луиза Санфонейра, Альваро РосаКоста, Аугусто Кребс, Айртон Пессоа Боб, Барулхиста, Бьянка Тёрнер, Диего Ватто и др. Организация: Grafias da Cena Brasil (Профессиональная ассоциация исполнительских пространств, визуальных эффектов и звуков Бразилии). Кураторы: Арианна Витале, Элейн Насименто, Грегори Сливар и др.
Вебсайт: <https://pqbrasil.org/>

Перепутья – это притягательные и шумные пространства. В этой инсталляции свет, запахи и звуки объединяются в одну осязаемую и нематериальную сюжетную линию многогранных повествований.

Номинация «Перспективные пути сценографии» – Таиланд. Экспозиция “Theatre to go; watch from home” (Театр на вынос; смотрите, не выходя из дома)

Графический дизайнер: Папон Танупхут
Дизайнер выставки: Нича Киатфуэнфу
Продюсер: Суранья Пуняпхитак
Разработчики дополненной реальности: Сучонм Промпунья, Ниринтана Кумане (Yay.Lol.Studio)
Звуорежиссеры: Саранрат Сангчай и Паркпуме Чароэнвирия

Художники: Сурачай Петсангрот, Порнпан Араявирасид, Нича Пуранасамриддхи, Танатчапорн Киттиконг, Тирават Мулвилай, Четтапат Куеанкео, Танатчапорн Киттиконг, Вичая Артамат

Художественный дизайнер: Нича Пуранасамриддхи.

Режиссёры: Танатчапорн Киттиконг, Тирават Мулвилай, Вичая Артамат, Сурачай Петсангрот, Четтапат Куеанкео

Организация: Theatre To Go Co., Ltd

Куратор: Наттапорн Таппарат

Экспозиция Theatre To Go основана на концепции «WFH» – смотри прямо дома. Команда, собранная из разных уголков Таиланда, представила пять оцифрованных представлений в пяти разных жанрах. Цель данного проекта – наблюдение за тем, как зрители будут смотреть спектакли подобного формата и каковым будет их взаимодействие с виртуальным исполнительским искусством в необозримом будущем, когда человечество начнёт вести свою деятельность, не выходя из дома.

Номинация «На злобу дня» – Армения. Экспозиция “I see, I cannot see” (Я вижу, я не вижу)

Поэт, композитор: Нарек Космос

Режиссёр: Гор Маргарян

Организация: ScenoLab Art Laboratory

Куратор: Нелли Барсегян

Вебсайт: <https://scenolab.am/en/front-page-2/>

Данная экспозиция посвящена событиям второй Карабахской войны (27 сентября – 10 ноября 2020 года).

Номинация «Активация сообщества» – Сербия. Экспозиция “Moonshine piano”

Приглашенные участники (артисты и группы): LP Duo, Селена Орб, Милица Вучкович, Агеласт, Ministry of Space, Мирко Радонич и Андрея Рондович, Novo kulturno naselje, Марка Жвака.

Управление производством: Андрия Динулович, Янко Димитриевиц, Зоя Эрдельян

Техническая команда: Владимир Савич, Игорь Любич, Андрей Георгиевски, Надя Вукореп, Дарко Секулич, Нина Богданович, Иван Николовски, Исидора Покраец.

Организация: Музей прикладных искусств, Центр сценического дизайна, архитектуры и технологий «Scen».

Куратор: Миодраг Куч

Приглашённым художникам и группам предлагается принести определённый артефакт (не обязательно связанный с их профессией). Вокруг этого артефакта проходят различные обсуждения, организуются представления – театральные импровизации, имитации публичных дебатов, парламентских заседаний несуществующих министерств, концертов. Центром экспозиции является фортепиано Moonshine, около которого и развивается большая часть действий.

Приз жюри фестиваля – Франция. Инсталляция “Gut city punch”

Песчаные скульпторы: Йерун Адвокат, Энгерран Давид, Йиржи Кашпар

Саунд-дизайн: Джозеф Скьяно ди Ломбо

Ассистент проекта: Мариус Бельмегенай

Электрик и техник по освещению: Павел Хрстка

Звукорежиссёр: Зденек Алтынски

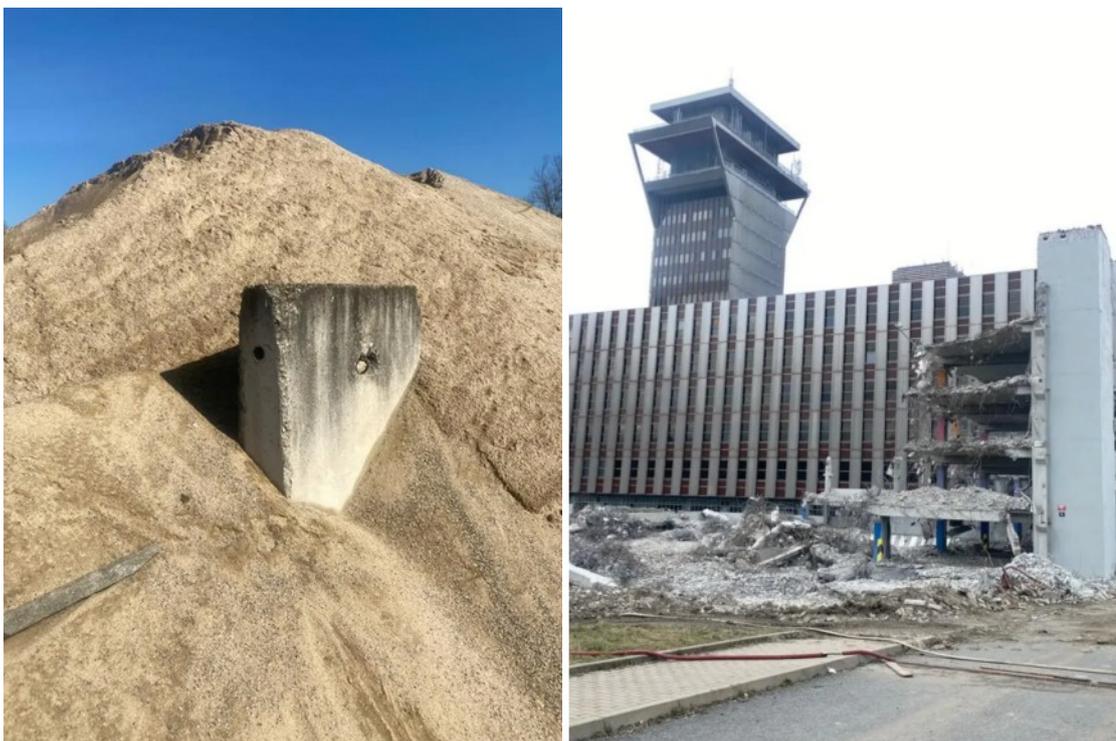
Организация: ARTCENA

Кураторы: Тео Мёрсье, Селин Пейше

Особая благодарность Гвеноле Давид, Стефану Сегрето-Агилар, Саре Дуиньон, Барборе Буковинской.

Вебсайт: <https://www.quadriennaledeprague2023.fr/>

Под потолком, усыпанным светодиодными лампами, перед phbntkzvb предстаёт своеобразный виварий, в котором находится препарированный город. В качестве внутренностей города выступают коммуникации, проходящие под землёй – трубы, коллекторы, кабели. Элементы инсталляции выполнены из различных видов песка, среди которых есть и те, что широко применяются в промышленном строительстве. Целью проекта является показать, как глубоко, образно говоря, – в почву, проникла урбанизация.

Приз СW за самую социально-значимую экспозицию – Каталония (Испания).
Инсталляция “CROP”

Организация: Институт театра и институт Раймонда Луллия
Кураторы: Марта Рафа, Пау Масало.
Вебсайт: <https://pq.institutdelteatre.cat/>

CROP знакомит нас с тем, как бы выглядел археологический раскоп Национального театра Каталонии в 2053 году. Скопление театральной одежды и костюмов, преобразённых временем и проросших растениями, олицетворяет собой бренность существования и пустую трату жизни на театральных подмостках. Дополнительно погрузиться в атмосферу этой работы можно было благодаря аудио-произведениям, которые можно было прослушать при помощи наушников.

Награда PQ Kids 2023 – Португалия. Экспозиция “Half the minutes”

Художники-консультанты: Диого Коста, Тельма Паис де Фариа

Приглашённый художник: Рита Лопес Алвес

Ассистент художественного руководителя: Леонор Карпинтейро

Инженерия: Антонио Аморим

Драматургия: Гильерме Гомеш

Звукорежиссер: Мигель Рапозо Лима

Координатор производства: Мануэль Покас

Графический дизайнер: Сильвия Пруденсио

Фотограф: Бруно Симао

Исполнение и сборка: Анжела Роша, Катарина Соуза, Джоана Мартинс, Леонор Карпинтейро, Рита Кабрита, Руи Меча

Конструктор: Хосуэ Майя

Производство: Teatro da Cidade

Куратор: Анжела Роша

Вебсайт: <https://teatrodacidade.pt/pq23/>

Данная экспозиция, основной принцип которой строится на тактильности и взаимодействии, больше всего понравилась юным посетителям фестиваля.

Студенческая выставка

Тема: Уникальные рассказы о необычных местах.

Концепция. Пандемия Covid-19 заставила людей переосмыслить не только привычный образ жизни, но также обучение, преподавание и творчество. Естественно, в мировой истории это не первое событие подобного масштаба, в ней происходили не менее страшные вещи, повлекшие за собой куда более ужасающие последствия. Подобные катастрофы и судьбоносные моменты, связанные с ними, всегда находят отражение во многих областях искусства, народного творчества, местных традициях и привычках. Они могут подвигнуть нас на переоценку собственного прошлого, а также способны помочь лучше понять текущую ситуацию и подсказать, как действовать дальше. Участвующим учебным заведениям и начинающим дизайнерам предлагалось подготовить экспозицию или создать особое пространство, которые смогут «погрузить» зрителя в «магию места» и будут вдохновлены его историей и связанными с ним культурными традициями.

В этом году в студенческой экспозиции приняли участие представители **44 стран** и **3 регионов**

Победители студенческой выставки

Номинация «Лучшая студенческая экспозиция» – Ливан. Инсталляция “Puzzles”

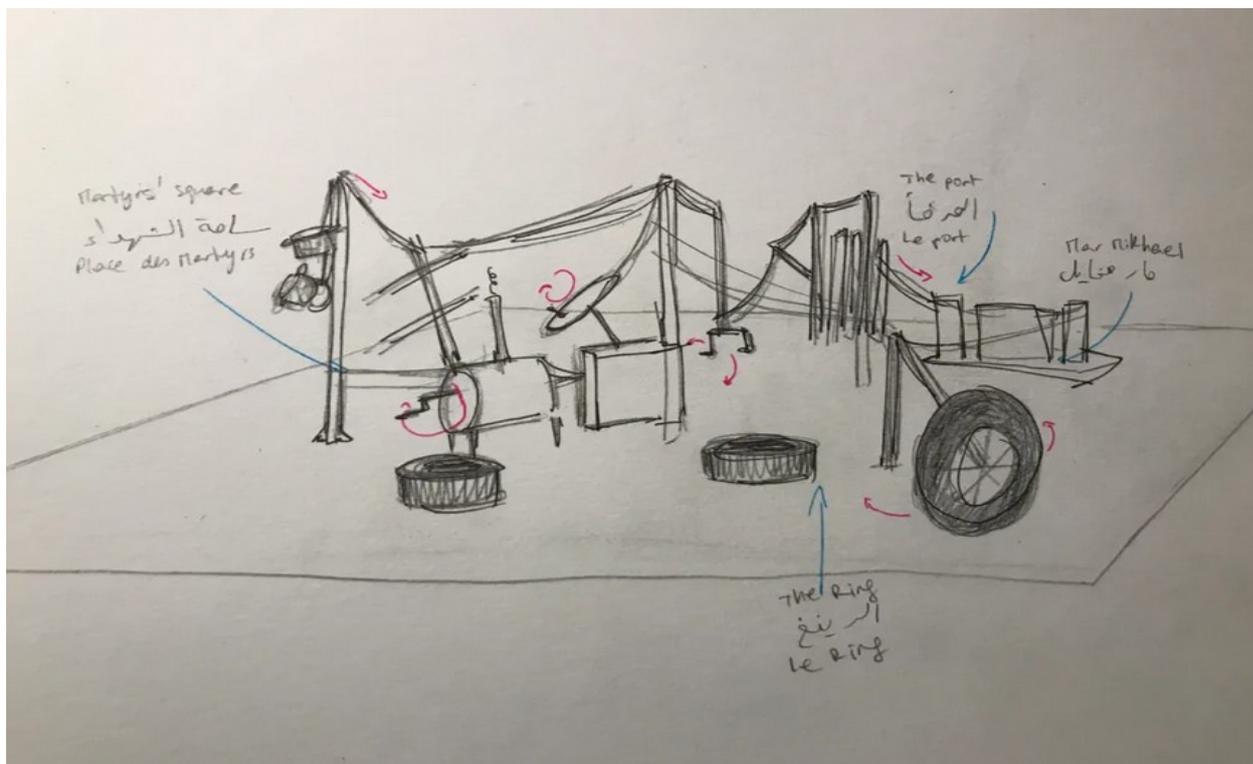
Руководитель проекта и исполнитель: Мара Инджеа

Консультант по исследованиям и драматургии: Наташа Карам

Куратор: Хади Дэмиен

Инсталляция, представляющая собой Бейрут, собранная из различных переработанных материалов и простых механизмов, выражает хаос и трагическую абсурдность некоторых событий, которые произошли в Ливане за последние четыре года. Посетителям

необходимо взаимодействовать с инсталляцией, дёргая, толкая или перемещая некоторые её элементы, чтобы активировать их. Каждая подобная активация связана с тем или иным событием, преобразившим Бейрут.

Номинация «Самый творческий концепт» – Сербия. Инсталляция “Daydreaming”
(Витание в облаках)

Команда наставников: Майя Вилич, Маша Сеничич и Владимир Савич

Авторы: Кети Захарьев, Мина Радованович, Петра Перович, Вишня Вукайлович, Уна Котур, Итана Шестович, Никола Стоядинович, Ружица Ристивоевич, Люция Степович, Яна Бальяк, Таня Стефанович, Мария Покраяц, Ангелина Бискуплянин, Милош Янич, Александр Йованович.

Управление производством: Андрия Динулович, Янко Димитриевич, Зоя Эрдельян.

Техническая команда: Владимир Савич, Игорь Любич, Надя Вукореп, Дарко Секулич, Нина Богданович, Иван Николовски, Исидора Покраяц.

Организация: Музей прикладных искусств, Центр сценического дизайна, архитектуры и технологий «Scen».

Кураторы: Александра Пештерац, Даниэла Димитровска, Павле Динулович, Павле Стаменович, Наталия Богданович, Нина Вичентич, Андреа Палашти.

В ходе сложного процесса совместного творчества команда студентов из Сербии создала работу, затрагивающую тему сновидений, мечтаний и нежности. Эта перформативная инсталляция состоит из трёх пространств – пространства для обмена сновидениями, пространства для изучения сновидений и пространства для хранения сновидений.

Номинация «Самый творческий и изобретательный дизайн» – Финляндия.
Экспозиция “Suo, Silent, Disco”

Художники по костюмам: Хьюго Энкенберг, Мирей Като, Меме Корхонен, Хилла Рууска.
Художники по свету: Лидия Йоханссон, Аку Лаhti, Алина Паюла, Вилле Толванен,
Йоаким Удд, Оути Веденпяя.

Сценографы: Рууса Йоханссон, Микко Салминен, Аино Вайсянен.

Саунддизайн: Аино Юутилайнен, Паули Котилайнен, Тимо Тикка.

Организация: Театральная академия Хельсинкского университета искусств
(Teaterhögskolan – Konstuniversitetet), Школа искусств, дизайна и архитектуры
Университета Аалто (Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu)

Кураторы: Киммо Карюнен, Лииса Иконен, Томи Хумалисто, Яри Кауппинен, Туомас
Франти, Йокке Хейккиля, София Пантуваки, Сусанна Суурла.

Вебсайт: <https://www.uniarts.fi/sv/eventmang/suo-silent-disco/>

Используя сценографию и тактильные ощущения в качестве художественного приёма, данная экспозиция приглашает посетителей окунуться в атмосферу путешествия по финскому болоту. Проект задаёт важные вопросы о влиянии людей на эти, находящиеся под угрозой исчезновения, экосистемы.

Номинация «Визионерская командная работа» – Грузия. Инсталляция “The Box” (Ящик).

Художники: Като Гелашвили, Георгий Горгиашвили, Элене Рухадзе, Татия Модебадзе, Мариам Хараишвили, Ачико Шамахия, Кетеван Николадзе и Кетеван Гуния.

Руководитель школы: Георгий Алекси-Месхишвили

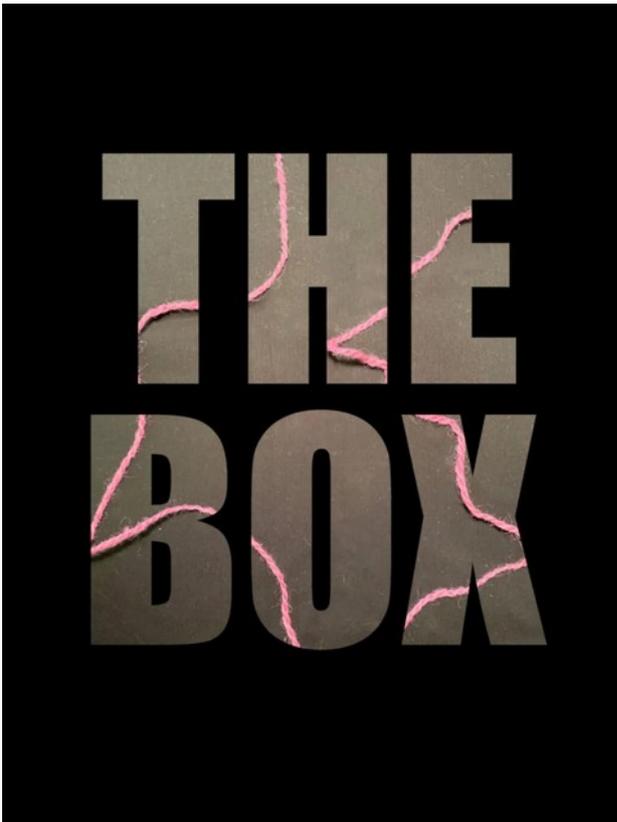
Координатор проекта: Шота Багалишвили

Руководитель проекта: Вата Матарадзе

Организация: Национальный театр Руставели и Школа дизайна Гоги Месхишвили

Куратор: Кетеван (Кети) Шавгулидзе

Инсталляция из оружейных ящиков и нитей ежедневно меняет форму, масштаб и контекст, благодаря взаимодействию с посетителями.

Номинация «На злобу дня» – Польша. Пространство “ASYLUM” (Убежище)

Автор выставки: Ксения Макава

Куратор выставки: Марек Хованец

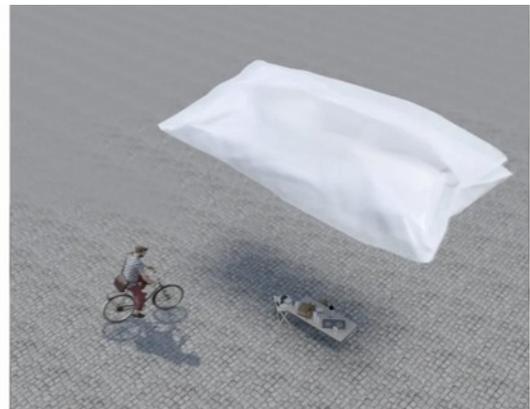
Производство: Каролина Джелак-Жаковска, Кристина Могильничка

Организация: Театральный институт Збигнева Рашевского

Кураторы: Марек Хованец, Ярослав Цимерман, Кристина Могильничка, Анна Рудек-Шмеховска

Вебсайт: <http://praskiequadriennale.pl/en/>

Проект ASYLUM — это попытка создать безопасное пространство. Идея проекта навеяна событиями, происходящими на Украине.

Номинация «Культурный обмен» – Филиппины. Экспозиция “Magbigay ayon sa kakayahang, kumuha batay sa pangangailangan / Give what you can, take what you need” (Дай, то, что можешь, возьми, что тебе нужно)

Председатель сообщества дизайнеров: Хелена Шарон Малинис

Художественный руководитель: Тукс Рутакио

Ведущий танцевальной программы: Нина Анонас

Технический директор: Хоакин Хосе Аранда

Руководитель программы музыкального производства: Патрик Фриас

Организация: De La Salle – Колледж Святой Бенильды

Кураторы: Магдалена Де Леон, Ален Зедрик Камилинг, Эллавин Круз

Данная композиция объединяет людей благодаря межкультурному обмену знаниями, а также напоминает о важности сохранения места друг для друга в мире, который отчаянно нуждается в сострадании.

Номинация «Лучший перформанс» – Эстония. Представление “Lab of figurative thought: You have only a moment” (Лаборатория образного мышления: у вас лишь мгновение)

Художники: Анита Кремм, Линда Май Кари, Кристель Циммер, Лиисамари Вийк.

Техническая команда: Рийн Майде, Мадлен Хиртентреу, Ромми Руттас.

Организация: Eesti Kunstiakadeemia (Эстонская академия художеств)

Куратор: Эне-Лийс Семпер

Это представление разрушает общепринятые правила показа мод. У участников представления есть одна минута, чтобы вживую на сцене воплотить наряд, который не только вдохновлен заданными эстетическими канонами, но и обыгрывает деконструированные формы, ассоциативные цвета, силуэты и ритмические решения.

Выставка сценических пространств

Тема: Уникальные места, ставшие сердцем сообщества

Посредством открытого конкурса организаторы фестиваля выбрали работы, посвященные пространствам для выступлений, которые стали символом и своего рода сердцем сообщества города или региона. Цель этой выставки – показать, что спектакли могут проходить в самых разных, порой даже, на первый взгляд, небезопасных местах.

Приняли участие представители **21 страны** и **2 регионов**

Победитель:

Номинация «Лучшее сценическое пространство» – Канада и Южная Африка. “Theatre in the backyard: Spaces of immanence, places of potentiality”

Концепция: Джилл Планш

Рассказ и интервью: Мхлангули Джордж

Фотография: Рон Планш, Джилл Планш.

Фоторедактор: Рон Планш
Монтаж: Артурас Голобурдо.

Этот проект исследует, как можно реструктурировать театральное пространство под повествование, основанное на местном древнем обряде.

Награда за лучшую публикацию (Best Publication Award)

В эту категорию попали работы, опубликованные в период с августа 2018 года по октябрь 2022 года.

Целью премии является поддержка авторов, редакторов и издателей и распространение знаний об обширных исследованиях, проведённых в области современной театральной практики и театроведения. В открытом конкурсе приняли участие более 70 изданий на 15 разных языках.

В состав международного жюри вошли: проживающий в Великобритании итальянский сценограф и учёный Донателла Барбьери, победительница премии PQ Best Publication Award 2019; уроженка Москвы, узбекская междисциплинарная художница Азиза Кадыри, которая работала над международным дизайном для театра и кино в России, Китае, Великобритании и Германии; Павел Драбек, куратор программы.

Так же проводилась специальная внеконкурсная программа, которая была посвящена публикациям, имеющим прямые ссылки на Пражскую квадриеннале.

Победитель:

Тереза Лонгва и Лориэль Джей Карпентер. 10 лет вместе: совместные работы за 2010-2020 годы. В своей книге авторы документируют и критически оценивают 10 лет своего сотрудничества.

