



Anatoli Vassiliev

(Born on May 4th 1942, Danilovka, Penza Oblast, Russia)

Anatoli Vassiliev is an internationally acclaimed theatre director and professor of Russian Theatre. He is the founder of the Moscow Theatre *School of Dramatic Arts* initially located on Povarskaia road, then relocated in a new building on Sretenka road. It is an architecturally original space, conceived according to Vassiliev's plans for the purposes of theatrical research to which it is dedicated.

He has taught many times at the Lounatcharski State Conservatory of Dramatic Art (GITIS), the VGIK Moscow Institute of Cinema, and the ENSATT (École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre) in Lyon. He is considered to be the greatest Russian director of his generation.

In 1968 Anatoli Vassiliev enrolls in GITIS and studies with Andrei Popov and Maria Knebel. In 1973 he starts working in the Moscow Art Theatre where he adapts Osvald Zagradnik's *A Solo for a Clock with Chimes*. From 1977 onwards, he works at the Stanislavski Theatre under the leadership of Andrei Popov. He gains recognition with the stage adaptation of Maxim Gorki's *The First Draught of Vassa Zheleznova*, and *The Grown Daughter of a Young Man*, by Victor Slavkin.

In 1982 he is invited by Yuri Luybimov's Taganka Theatre. His performance *Cerceau*, is recognized as the best adaptation in 1985. During the 1980s he begins to teach classes for script writers and film directors.

He establishes his theatre, the Dramatic Arts School, in 1987. The theatre's first performances take place in the basement of the Povarskaia road building, north of the Arbat district in the centre of Moscow. The company's inaugural season is launched on February 24th 1987 with Luigi Pirandello's *Six Characters in Search of an Author*. Together with

Cerceau that Viktor Slavkin wrote specifically for the company, both productions tour in Western Europe for the first time in 1987-1988

His school becomes a laboratory for experimentation on the voice and body of the actor. Anatoli Vassiliev dedicates himself in the mise-en-scene of non-theatrical texts in order to interrogate their orality and literary value.

Having been musically educated himself, Vassiliev often returns to music in his work. Having studied in depth the structures of the play through the methodology of the « etude » he is interested in the ways the inner life of an idea can be manifested through the verb. He studies the materiality of sound, the intonation, looking to put the words into movement: the sound must become flesh.

Anatoli Vassiliev gradually gains international reputation. In 1992 he stages Lermontov's *Masquerade* in the Comédie Française, and the next year, in Rome, Pirandello's *Each in His Own Way*. In 1997 his *Lamentations of Jeremiah* is performed in the Avignon festival and in Italy and Berlin. The performance receives Russia's national Golden Mask prize for best performance and best scenography. In 1998 he presents Pushkin's *Don Juan or the Stone Guest* in the Cartoucherie.

He stages Dostoyevsky's *Uncle's Dream* (1994, Budapest), Tchaikovsky's *Dama Pika* (1996 Weimar), Ostrovsky's *Coupables Innocents* (Hungary 1998), Pushkin's *Mozart and Salieri* (2000), Heiner Muller's *Medea Material* (2001).

On May 4th 2001, his company moves to the new building of Sretenka road, built according to the plans by Vassiliev and Igor Popov, Boris Tkhor and Sergei Goussarev. The structure of the new building with its two stages (The Manege and The Globe) and its large glass windows, is considered to contribute to the atmosphere of an artistic laboratory to which its creators aspire.

In 2005 he stages *Medea Material* again at the Theatre des Amandiers in Nanterre. In 2006 he presents *From the Voyage of Oniegin*, adapted from Pushkin and Tchaikovsky at the Odeon theatre and he is invited by Avignon festival to present *Mozart and Salieri* and *The Iliad*.

In 2006, following a conflict with Moscow's administrative authorities, Vassiliev leaves his position at the School of Dramatic Arts and moves to Europe. He works in Paris, Lyon and

London. Three years later he is invited by the director of the Bolshoi Theatre to stage an adaptation of *Don Giovanni*.

In 2010 Vassiliev launches a three year course for the training of theatre educators. The course, based in Venice, runs for two months each year and is targeted primarily to Italian professionals although it attracts also educators, actors and directors from all over the world. In 2011, at the Grotowski Institute in Wroclaw, Poland, Vassiliev launched a research seminar on acting techniques. The seminar lasted 2 years and brought together graduates of the Venice course alongside actors from various European countries.

In March 2016 Vassiliev directs Marguerite Duras' *La Musica Deuxième*, in the Comédie Française in Paris. He is assisted by his long-time collaborator Natalia Issaeva, translator and theatre researcher, and by Boaz Trinker, a specialist in actors' training.

Annexe

Prix et récompenses

- 1988 : Prix Stanislavski, Moscou
- 1988 : Prix Coupe Ubu pour le meilleur spectacle, Milan
- 1989 : Grand Prix du Festival des Amériques, Montreal
- 1989 : Chevalier des Arts et des Lettres, Russie
- 1990 : Prix Europe Nouvelles Réalités Théâtrales, Premio Europa, Taormina
- 1992 : Prix Chaos (Prix Pirandello), Agrigente
- 1993 : Maître émérite des Arts de la Russie
- 1995 : Prix Stanislavski pour la contribution à la pédagogie théâtrale, Moscou
- 1997 : Masque d'Or, Moscou
- 1999 : Prix d'État de la Fédération de Russie
- 2005 : Chevalier des Palmes académiques, Russie
- 2006 : Commandeur des Arts et des Lettres, Russie
- 2008 : Ambassadeur mondial du théâtre de l'ITI/UNESCO
- 2012 : Prix Coupe Ubu pour la pédagogie théâtrale, Milan

Mise en scène (extrait)

- 1973: Solo pour Horloge et Carillon de Osvald Zagradnik, mises en scène à Moscou, Rostov et à Oufa
- 1978: La Première Version de Vassa Jeleznova d'après Maxime Gorki, Théâtre Stanislavski Moscou
- 1979: La Grande Fille adulte d'un homme jeune de Victor Slavkine, Théâtre Stanislavski Moscou
- 1985: Le Cerceau de Victor Slavkine, Théâtre de la Taganka Moscou
- 1987: Six personnages en quête d'auteur de Luigi Pirandello, Théâtre École d'Art Dramatique de Moscou, Festival d'Avignon 1988
- 1990: Ce soir on improvise de Luigi Pirandello, Parme, Fontaneletta. Tournée : Autriche, Yougoslavie
- 1990: Je suis une mouette d'après les pièces d'Anton Tchekhov
- 1992: La République de Platon
- 1992: Le Bal Masqué de Mikhail Lermontov, Comédie-Française
- 1992: Vis-à-vis d'après le roman de Dostoïevski L'Idiot avec le Centre Künstlerhaus Bethanien de Berlin
- 1993: A chacun sa vérité de Luigi Pirandello ou Leçons de mise en scène, Centro Teatro Ateneo Rome
- 1993: Fiorenza et Joseph et ses frères de Thomas Mann

1994: Amphitryon de Molière huit dialogues
1994: Le Songe de l'oncle de Dostoïevski, Budapest
1996: La Dame de pique de Tchaïkovski, Théâtre national allemand Weimar
1997: Les Lamentations de Jérémie spectacle chanté en slavon, Festival d'Avignon (création à Moscou en 1996)
1997: Dix scènes d'Amphitryon de Molière, Théâtre École d'Art Dramatique de Moscou, Festival d'Avignon
1998: Coupables sans faute d'Alexandre Ostrovski, Hongrie
1999: Don Juan ou le convive de pierre et autres poèmes d'Alexandre Pouchkine, Théâtre du Soleil
2000: K ... d'Alexandre Pouchkine
2002: Médée-Matériau d'Heiner Müller, Festival d'Avignon
2002: Amphitryon de Molière, Comédie-Française
2005: Médée-Matériau d'Heiner Müller, Théâtre des Amandiers Nanterre
2006: Mozart et Salieri d'Alexandre Pouchkine. Requiem de Vladimir Martynov, Festival d'Avignon
2006: Iliade Chant XXIII, Les Funérailles de Patrocle. Les Jeux d'après Homère, Œuvre collective du théâtre École d'Art dramatique, Festival d'Avignon
2006: Du Voyage d'Onéguine d'après le roman en vers d'Alexandre Pouchkine Eugène Onéguine et Tchaïkovski, Ateliers Berthier
2007: Thérèse philosophe de Jean-Baptiste Boyer d'Argens, Théâtre de l'Odéon
2016: La Musica Deuxième de Marguerite Duras, Comédie française

Pédagogie théâtrale (extraits)

1992: Centre international de formation en arts du spectacle, Bruxelles, « Le Bal masqué » de M. Lermontov
1994: Académie Expérimentale des Théâtres, Verbier, Suisse, « Don Juan ou Le Convive de pierre de Pouchkine », « L'Idiot » de Dostoïevski
Octobre : suite du chantier, Conservatoire, Paris
1995: master class auprès du CFPTS, Bagnolet, « La Mouette » de Tchekhov, « L'Idiot » et « Les Démones » de Dostoïevski
1997: École des Maîtres, avec des comédiens italiens, français et belges, « Le Joueur » de Dostoïevski, Fagagna, Italie. Présentation des travaux à Fagagna, Rome, Paris, Bruxelles et Moscou
2000-2004; Des comédiens français séjournent régulièrement à l'École d'art dramatique de Moscou, notamment grâce à l'Académie Expérimentale des Théâtres. Dans le nouveau bâtiment de son théâtre «L'École d'Art Dramatique» (ouvert en 2000 au centre de Moscou, à rue Sretenka, et dont l'architecture est conçue par Vassiliev lui-même ensemble avec son

scénographe, Igor Popov), Vassiliev continue toujours son travail sur la langue russe, le monde culturel et spirituel russe, mais aussi sur toute la culture de l'Europe, la Grèce antique, la Bible, l'Occident d'aujourd'hui. Pouchkine, Lermontov, Tchekhov et Dostoïevski, mais aussi, également, Homère, Platon, Érasme, Molière, Rostand, Maupassant, Dumas, Oscar Wilde, Thomas Mann, Pirandello, Heiner Müller, etc. Parmi ses projets de laboratoire les plus récents on peut nommer « La République » de Platon, « La Soirée de Molière », « Matinée Pouchkine » (2000), « Homère. Iliad » (1996-2002). Les derniers spectacles montés à Moscou: « K... » (Fondé sur les poèmes de Pouchkine, 2000), « Mozart et Salieri » de Pouchkine (2000), « Médée-matériau » de Heiner Müller (2001), « Iliad. Chant XXIII » d'Homère (2001), « Du Voyage d'Onéguine » de Pouchkine (2004).

Stages et projets pédagogiques récents francophones, Stages à l'ARTA (Cartoucherie):

1997: « Platon: structures dramatiques »

1999: « Dostoïevski dramatique »

2004: « Action verbale dans le texte poétique: Baudelaire et Rimbaud »

2007: « L'analyse-action: approche nouvelle à Gorki »

2008/2009: « Parole poétique – parole agissante »

2011: Pouchkine; « Pédagogie théâtrale comme passion artistique »

2016: « Actions physiques dans la pratique scénique »

Autres stages en France:

1996: Pouchkine, « K*** », Maison de la Poésie, Paris

1996: « Les Trois Sœurs » de Tchekhov, le stage et spectacle du diplôme, Conservatoire de l'art dramatique de Saint-Étienne

2009: Festival « Les Passages », Nancy, master class « Psychologie en action »

2013: « Creuser le texte pour trouver l'action », Grenoble

ENSATT

Du 2004 au 2008 Vassiliev occupe la position du Directeur artistique au Département de Recherche et Formation à la Mise en Scène à l'ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques de Théâtre) à Lyon. En 2007 les élèves de Vassiliev finissent la troisième année des études avec la présentation publique de 19 spectacles (dans le cadre de trois projets: «La dramaturgie française contemporaine», «Platon/Magritte» et «L'Impromptu de Versailles»). En 2008 ils présentent trois cycles des spectacles dans le programme officiel du Festival d'Avignon («Atelier Vassiliev» : «Soirée Platon/Magritte 1», «Soirée Platon/Magritte 2», «L'Impromptu de Versailles» de Molière). En 2010, sous la direction artistique de Vassiliev ils montent au théâtre de « L'Atalante » à Paris la série de six spectacles « Soirées Tchekhov ».

Projets pédagogiques principaux récents

À part de ça, Vassiliev poursuit toujours son activité pédagogique en Italie (Rome, Milan, Città di Pieve, Venise), Grèce (Athènes), Espagne (Barcelona), Allemagne (Berlin), projet biennal (avec la résidence) à Wroclaw (Pologne), au Centre de Grotowski, etc.

2010-2013: Le projet pédagogique en Italie (Venise): «L'Isola della Pedagogia: La Formation pour les formateurs», 2010-2013. Le travail avec le groupe international de jeunes acteurs, metteurs en scène et professeurs de théâtre.

UTE

Depuis des années (jusqu'au 2006, l'année quand Vassiliev quitte la Russie) le théâtre de Vassiliev «L'École d'Art Dramatique» était un membre de l'UTE "L'Union des théâtres de l'Europe"; en suivant l'invitation des dirigeants de l'Union, Vassiliev continue toujours comme un membre personnel de l'UTE.