

k
w
a
r
t
e
t

szkiewicz brunontodebeatazygarlicka

na podstawie sztuki Heinerja Müllera
pt. "Kwartet"

reżyseria - Tatjana Malinowska-
Tyszkiewicz

kreacja przestrzeni - Brunon Tode

realizacja aktorska - Beata Zygarlicka,
Arkadiusz Buszko

muzyka - Diamanda Galas

producent - Studio 69
współproducent - DKST „Klub 13 Muz”

oprawa graficzna - Grażyna Szymkowiak

fotografia - Grażyna Szymkowiak

rysunki - Brunon Tode

premiera - 21 grudnia 1996

k
w
a
r
t
e
t

k

w

a

r

t

e

t

based on „Kwartet” by Henry Müller

direction - Tatjana Malinowska-
Tyszkiewicz

space creation - Brunon Tode

actors' realisation - Beata Zygarlicka,
Arkadiusz Buszko

music - Diamanda Galas

production - Studio 69
cooperation - DKST „Klub 13 Muz”

graphic design - Grażyna Szymkowiak

photography - Grażyna Szymkowiak

drawings - Brunon Tode

first performance - December 21st, 1996

Idea przedstawienia jest próbą wykreowania iluzorycznej przestrzeni, umownie nazwanej przestrzenią niemożliwą, gdzie podstawowym założeniem jest eliminacja: brak scenografii, brak rekwizytów, brak kostiumów, niedookreślenie sytuacji, brak aktorów... Chyba się zapędziłem. Dwoje aktorów gra w ciemności rozświetlanej bardzo oszczędnie reflektorami. Lustro czy też basen, nie są rekwizytami, a partnerami grającymi. Konstrukcja całości natomiast przypomina partyturę muzyczną, gdzie światło, muzyka, głosy i ruch, jako elementy równorzędne, przyczyniają się poprzez przenikanie do powstania wielowymiarowego obrazu, a więc pewną dozę autokreacji. Częściowej asynchronizacji powyższych elementów. Dużo tego NIE, ale widz ma możliwość dopełnienia obrazu, a więc pewną dozę autokreacji. Okrojony został też tekst Heinera Müllera. Nie jego słowa były dla potrzebne (choćby chociaż walczy gry. Niepotrzebna nam jego opowieść, bo to w końcu zwykle love story, z melodramatyczną zakończeniem. Potrzebni jesteśmy sobie my. Ot choćby nasz autorski Kwartet interdyscyplinarny. Pojawia się jedno pytanie, jak Heiner Müller zdołał uwieść Europejczyków (po śmierci Niemców stał się „idolem” współczesnej kultury). Na pewno nie swoją „niemieckością”. Charakterystycznym zespołem „Kwartetu” jako „salon przed rewolucją francuską, bądź bunkier po trzeciej wojnie światowej”, stworzył dość pojemną przestrzeń, gdzie każdy z nas w dobrej jednoczącej się Europie znajdzie (lub nie) swoje miejsce. Granice wciąż istnieją. Sztuka nie zna granic.

Brunon Tode

O sztuce
Wydaje mi się, że żyjemy w czasach górnictwa sztuki, albo sztuki górnictwa.
Nie chodzę już z głową w chmurach ufny, że dotrę do celu. Cel wydaje mi się nieosiągalny. Drażę więc podziemne korytarze, wmawiając sobie, że czym głębiej tym lepiej.
Interesuje mnie proces zbliżenia do Prawdy poprzez drażnienie. Nie urzeka mnie jednak sama pieprzona technologia drażnienia.
A jeżeli nie ma Prawdy?
Wtedy ubabrany ziemią i gnojem będę wrzeszczał, że mam klaustrofobię.

Volantes

z klasztornej ogrodką

potężny kamień

Mediana

About the art.

It seems to me, that we live in the times of mining of art, or the art of mining.

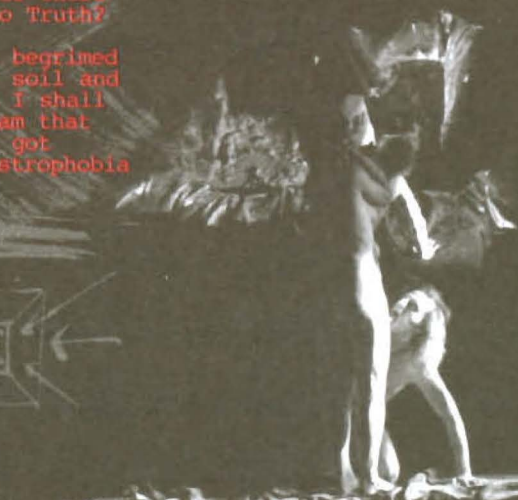
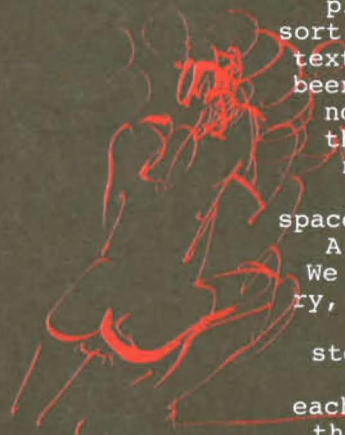
I do not walk with my head in the clouds, trustful that I reach the goal. Not any more. The goal seems to be beyond my reach. So I bore the underground corridors, persuading myself that the deeper is the better.

I am very much interested in the process of approaching the Truth. Though I am not fascinated with my fucken boring technology by itself.

But if there is no Truth?

Then begrimed with soil and shit I shall scream that I've got claustrophobia.

The idea of the performance is attempt of creation of an illusory space, settled by private convention the impossible space, where elimination is the basic assumption. No scenography, no requisite, no dress, indefiniteness of situation, no actors... Well, that's too far, I think. Two actors play in the darkness beeing very thrifty brightened up with spotlights. A mirror or a pool are no more requisites, they are partners taking part in the play. The entire construction reminds the music score, where light, music, voices and motions (gestures) are the equivalent elements and penetrating each other they contribute in creation of multi-dimensional pictures. Pretty substantial is also application of partial asynchronisation of the elements above. It is a lot of "NO", but the spectator has the possibility to complete the pictures, what is some sort of selfcreation. The text by Henry Müller has been cut off. There were not his words (even if they are told) what we needed, but the space created by them. The space between two people. A place of fight-play. We do not need his story, because after all it is the ordinary love story with melodramatic ending. We need just each other. Just our author's interdisciplinary Quartet. There comes a question, how Heiner Müller could seduce the Europeans (after his death the interest for his output became even more intensive), and he became an "idol" of modern culture in Germany as itself. Not because of his "Germanity" for sure. Describing the time and place of "Quartet's" action as a salon before French revolution or a bunker after the world war III, he created quite the capacious space, where in the time if uniting Europe everyone of us could find (or not) his place. The borders still do exist. The art gets no limits and borders.

Kwartet to przestrzeń nieokreślona
Poligon jakby
Miejsce symulacji odwiecznej walki między
ludźmi
W imię miłości
Walki na śmierć i nieżycie
Gra - niehigieniczna zabawa
Walileś(łaś) kiedyś na poligonie
Nie pytam kto-co, kogo-czego, komu-czemu,
Kogo-co, z kim-z czym, o kim-o czym,
Wołam O!
To tylko dyskretna mroczność kwartetu.

Quartet is undefined space
Firing ground, sort of
A place of simulation of immemorial fight
Between people
In the name of love
Fight to death and not-life
Game - unhygienic play
Did you ever fuck
on firing ground
I do not ask who-what, whose-what, whom-what
who-what, whom-what with, who-what about
I call Oh!
It is only the discreet dimness of quartet.

A
A kwartet to co?
O
Odlot
Może
Nie przychodź
Tu jak nigdy
Nie
Nie odleciałeś
Strzeż się takich
Miejsc i zostań
W sobie
Ponieważ
Strzeżonego
Nikt nie strzeże
Ani żadnej
Rzeczy która
Jego jest.

And what a quartet is?
Trip
Maybe
Do not come
Here if never
Did not
You didn't get a trip
Be aware of such
Places and stay
Inside yourself
Because
The guarded
Is never guarded by nobody
Nor any other thing
Of Him

O Obrazie

Wypadając z ramy
Nie żałuj
Kit pozostaw innym.

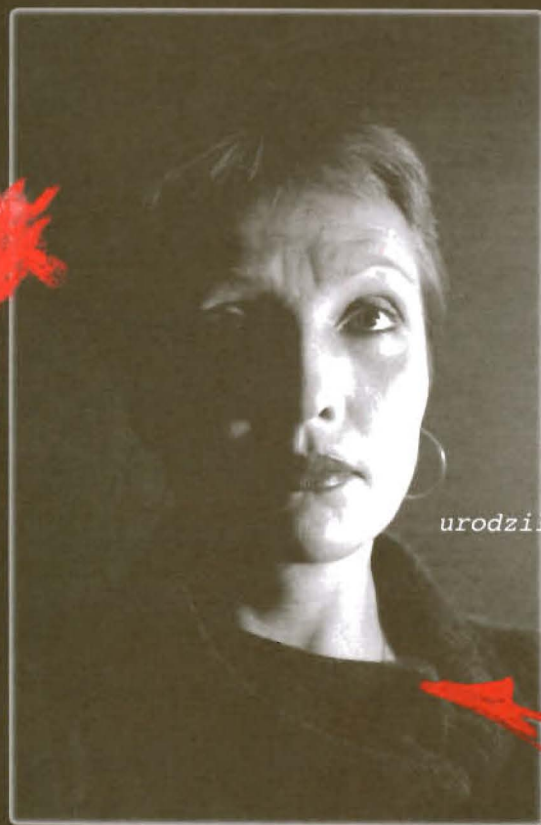
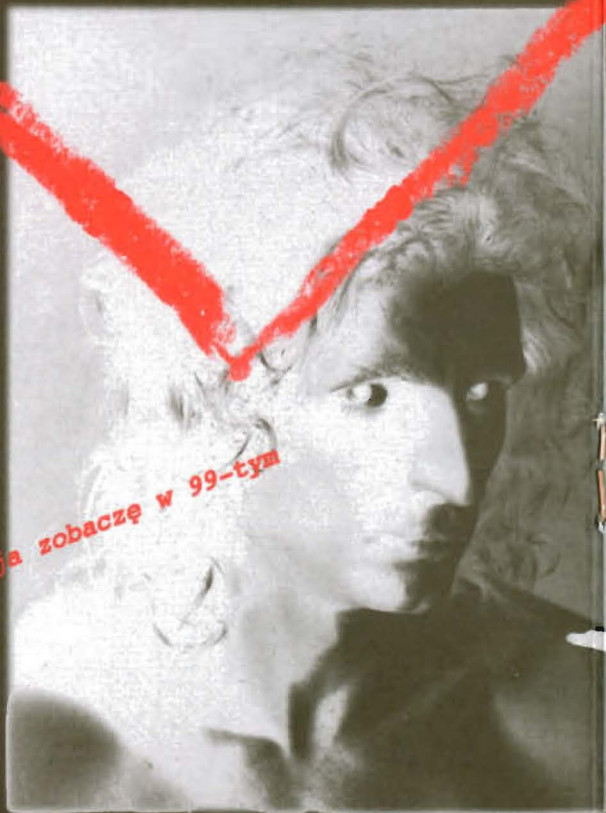
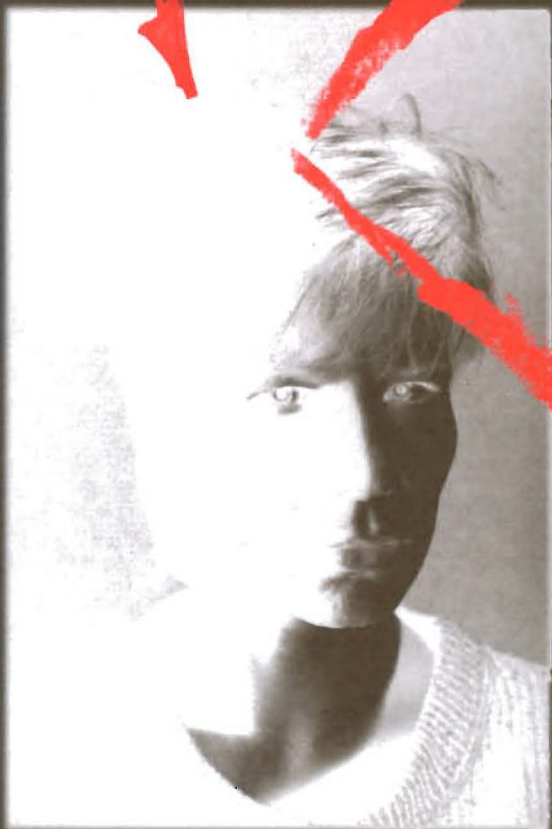
Gracjan Tucho

*almost
Merit*

Lubię bić Arka i obrzucać go błotem

Arka Zyciela

śmierć? - może być największą namiętnością

urodziłam się z lekkim świrem

Brunon Tade

*miesteczko
władcy misfakcy
komuś
kim - o czym
rozumieli kwartet
Brunon Tade*

*Tatiana Malinowska
Wyszyniewicz*

własny organizm możesz sam nastroić jeżeli masz słuch

Wojciech Szczęśny

w pierwszym rządzie możesz nie widzieć tego, co ja zobaczę w 99-tym

Jestem potomkiem indiańskiego plemienia Navaho. Rytualne transowe tańce i peyotlowe odloty sni mi się jeszcze po nocach i z nich głównie czerpię energię. Ukończyłem Wydział Aktorski krakowskiej PWST we Wrocławiu. Działam gdzieś między biologią a poezją, poprzez ruch, ekspresję - tę emocjonalną, precyzyjną i dopracowaną w szczegółach, a nie tę polegającą na bieganiu, biciu głową w ścianę i wrzasku. Zależy mi na perfekcji. Wsłuchuję się w siebie, w rytm własnego serca, słyszę dźwięk bębnów, czuję oddech ziemi, wibracje wody i drganie powietrza. W różnych stanach świadomości czasami udaje mi się przebić na drugą stronę, ze świecącym kłębkim w głowie. Jesteśmy jak krople na uschniętej trawie południowej Arizony. Jestem szamanem.

I spring from the Indian Navaho tribe. I still dream at nights the ritual ecstatic and payotle trips. I derive my energy from them mainly. I graduated the Actors Faculty of Crocow PWST (Theatre State Academy) in Wrocław. I act somewhere between the biology and poetry, through the motion and expression - the one which is emotional, precise and polished up in every detail, but not grounded on bustle, hitting a wall with a head and shriek. I care very much about perfection. I listen intently to myself, to the rythm of my own heart, I hear the sound of drums, I feel the breath of the earth, vibrations of water and pulsation of air. In different States of consciousness sometimes I manage myself to get through to other side with this luminous hunk in my head. We are like the water drops on the dry grass of South Arizona. I am the shaman.

Arkadiusz Buszko
(Actor of Modern Theatre in Szczecin, Artistic director of Pantomime Theatre of Szczecin)

Major realisations:
- Girgesz in "Sodoma" on J. Strykowski
- Big-foot in "Desire caught by a tail" by Pablo Picasso
- Antyk in "Magnifikat" by Włodzimierz Szturc
- Yossarian in "Catch 22" by Joseph Heller
- Paul in "Sisters and brothers" by Stig Larsson
- Mercutio in "Romeo and Juliette" by William Shakespeare
- Tage in "Master" by Stig Larsson
Realisations of Pantomime Theatre of Szczecin:
- "Igrce" (Games) by Arkadiusz Buszko
- "Woyzeck" by Buechner
- "Peer Gynt" by Ibsen

Urodziłam się w więzieniu. Mimo to skończyłam Instytut teatralny w Moskwie na Wydziale Reżyserii. To udaje się tylko świrom. Siedzi we mnie ten świr, a przez lata mojego „reżyserkiego życia” (prowadziłam m.in. Teatr Kameralny we Lwowie), pozwoiliam mu się rozwinąć. Dzisiaj to już obsesja. Pomimo że jestem na zwolnieniu warunkowym, wyszukuję rzeczy na miarę „Kwartetu”. Do realizacji zapraszam oczywiście ludzi którzy podobnie jak ja „świrczą”, a tą całą wydobytą z nich energię najchętniej wysłałabym w kosmos. Sama energetycznie ładuję się ssąc krew aktorów. Jestem wampirem.

I was born in the prison. In spite of that I graduated the Direction Faculty of Theatre Institute in Moscow. That is what only crank can manage. This crank is somewhere inside of me, and during all the years of „staging life” (I directed the Chamber Theatre in Lvov), I let it develope. Today it is the obsession already. In spite of the fact I am on „conditional release” I am searching for things of „Quartet’s scale”. For realisation of it I invite people who do „crank” as I do, and all the energy taken from them I would be keen to send to cosmos. I do charge myself energetically sucking the blood of the actors. I am a vampir.

Tatjana Malinowska-Tyszkiewicz (reżyser)

Ważniejsze realizacje:
- „Krzyk” Tennessee Williamsa
- „Mrajemo Strindgerga” F. Dürenmatta
- „Komedija” A. Czechowa
- „Kasandra” K. Volfa
- „Jednorek” Tennessee Williamsa
- „Wielbiciel” Boba Randalla

Tatjana Malinowska-Tyszkiewicz (Director)
Major realisations:
- Tennessee Williams „Scream”
- F. Dürenmatt „Stringberg’s Mrajemo”
- A. Czechow „Komedija”
- K. Volf „Cassandra”
- Tennessee Williams „One-handed”
- Bob Randall „The Admirer”

Arkadiusz Buszko (aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie, kierownik artystyczny Szczęcińskiego Teatru Pantomimy).

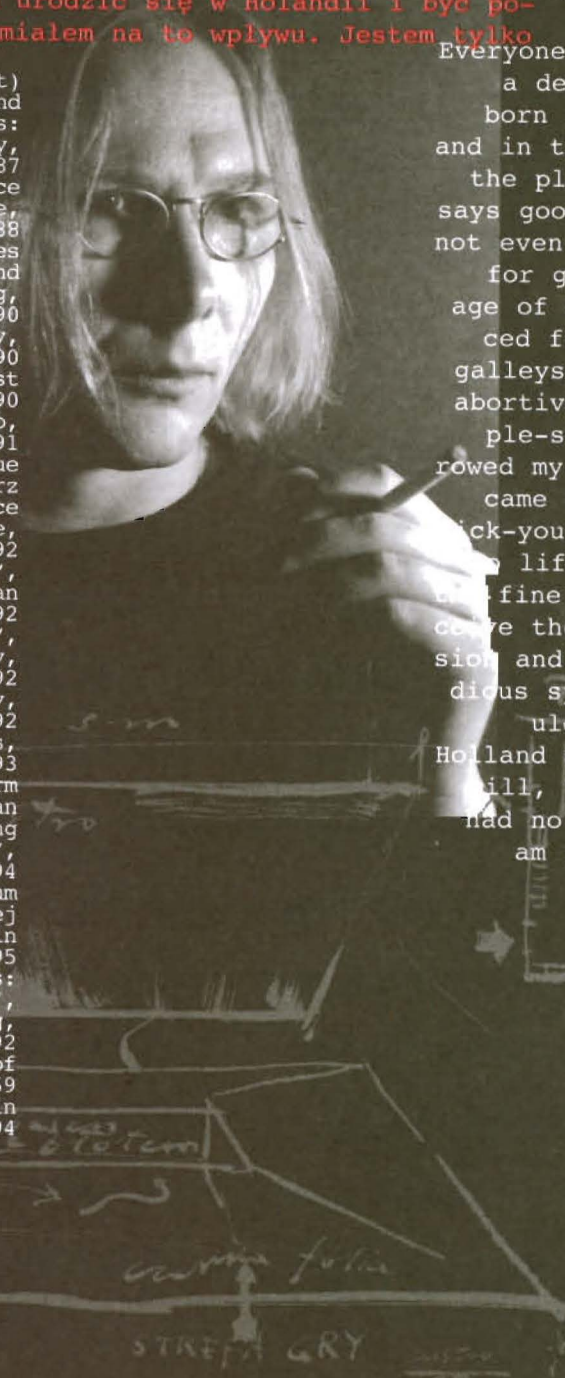
Ważniejsze realizacje:
- Girgesz w „Sodomie” wg J. Strykowskiego
- Wielkostopie w „Pożądaniu schwytanym za ogon” Pabla Picasso
- Antyk B w „Magnifikacie” Włodzimierza Szturca
- Yossarian w „Paragrafie 22” Josepha Hellera
- Paul w „Siostrach i braciach” Stiga Larssona
- Merkucjo w „Romeo i Julii” William Shakespeare
- Tage w „Naczelnym” Stiga Larssona
Realizacje STP
- „Igrce” Arkadiusza Buszki
- „Woyzeck” Büchnera
- „Peer Gynt” wg Ibsena

Człowiek to urodzony przestępca.

Każdy rodzi się z wyrokiem śmierci. Urodziłem się na wschodzie Zachodu i zachodzie Wschodu, w miejscu gdzie diabeł mówi dobranoc, a na dzień dobry nawet pyska nie chce mu się otworzyć. W wieku siedmiu lat zostałem skazany na 18 lat ciężkich galer bezowocnej i bezsensownej edukacji w systemie trzystopniowym. Po odwołaniu wyroku, jako stary schorowany młodzieniec wyszedłem na wolność. Zająłem się penetracją życia, przy pomocy sztuk plastycznych. Życie postrzegam jako iluzję, a czas jako perfidny jej przejaw. Chciałbym urodzić się w Holandii i być po-
młodzieńcem, niestety nie miałem na to wpływu. Jestem tylko mordercą czasu.

- Brunon Tode (artist)
Major exhibitions and individual realisations:
- Trans Gallery, Szczecin, 1987
 - BWA, Prince Pomeranian Castle, Szczecin, 1988
 - Polnisches Informations- und Kulturzentrum, Leipzig, Germany 1989/90
 - Brama Gallery, Warsaw, 1990
 - Light Gallery, West Berlin, Germany, 1990
 - Gimle Gallery, Oslo, Norway, 1991
 - „Private dialogue with Kazimierz Malewicz”, BWA, Prince Pomeranian Castle, Szczecin 1992
 - „The line of dying”, Prince Pomeranian Castle, Szczecin 1992
 - „The line of dying”, Modern Art Gallery, BWA, Katowice 1992
 - Futaba Gallery, Nagoya, Japan 1992
 - Art Ateliers, Paderborn, Germany 1993
 - „The descreet charm of firing ground” an exhibition accompanying to „Ikonopress”, Szczecin 1994
 - „2 X”, Moje Archiwum Gallery of Andrzej Ciesielski, Koszalin 1995
- Editions:
- „The line of dying”, Studio 69 Publishing, Szczecin 1992
 - „15 minutes of illusion”, Studio 69 Publishing, Szczecin 1994

A man is a natural born criminal. Everyone comes to life with a death sentence. I was born in the East of West and in the West of East, in the place where the devil says good-night but he does not even want to open a mug for good-morning. In the age of seven I got sentenced for 18 years of hard galleys of nonsensical and abortive education in triple-step system. After I rowed my sentence up, I became free, being an old-back-young-man. Than I went to life penetration using the fine art for it. I perceive the life as the illusion and time as the perfidious symptom of it. I would rather be born in Holland and be fucken wind-mill, but unfortunately I had no influene for it. I am just a time killer.

Brunon Tode (artysta plastyk)

Ważniejsze wystawy i realizacje indywidualne:

- Galeria Trans, Szczecin, 1987
- BWA, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 1988
- Polnisches Informations- und Kulturzentrum, Leipzig, Niemcy, 1989/90
- Galeria Brama, Warszawa, 1990
- Galeria Light, Berlin Zach., Niemcy 1990
- Galeria Gimle, Oslo, Norwegia, 1991
- „Prywatny dialog z Kazimierzem Malewiczem”, BWA, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 1992
- „Linia umierania”, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 1992
- „Linia umierania”, Galeria Sztuki Współczesnej, BWA, Katowice, 1992
- Galeria Futaba, Nagoya, Japonia, 1992
- Art Ateliers, Paderborn, Niemcy, 1993
- „Dyskretny urok poligonu”, wystawa współczesna „Ikonopress”, Szczecin, 1994
- „2x”, Galeria Moje Archiwum - Andrzej Ciesielski, Koszalin, 1995

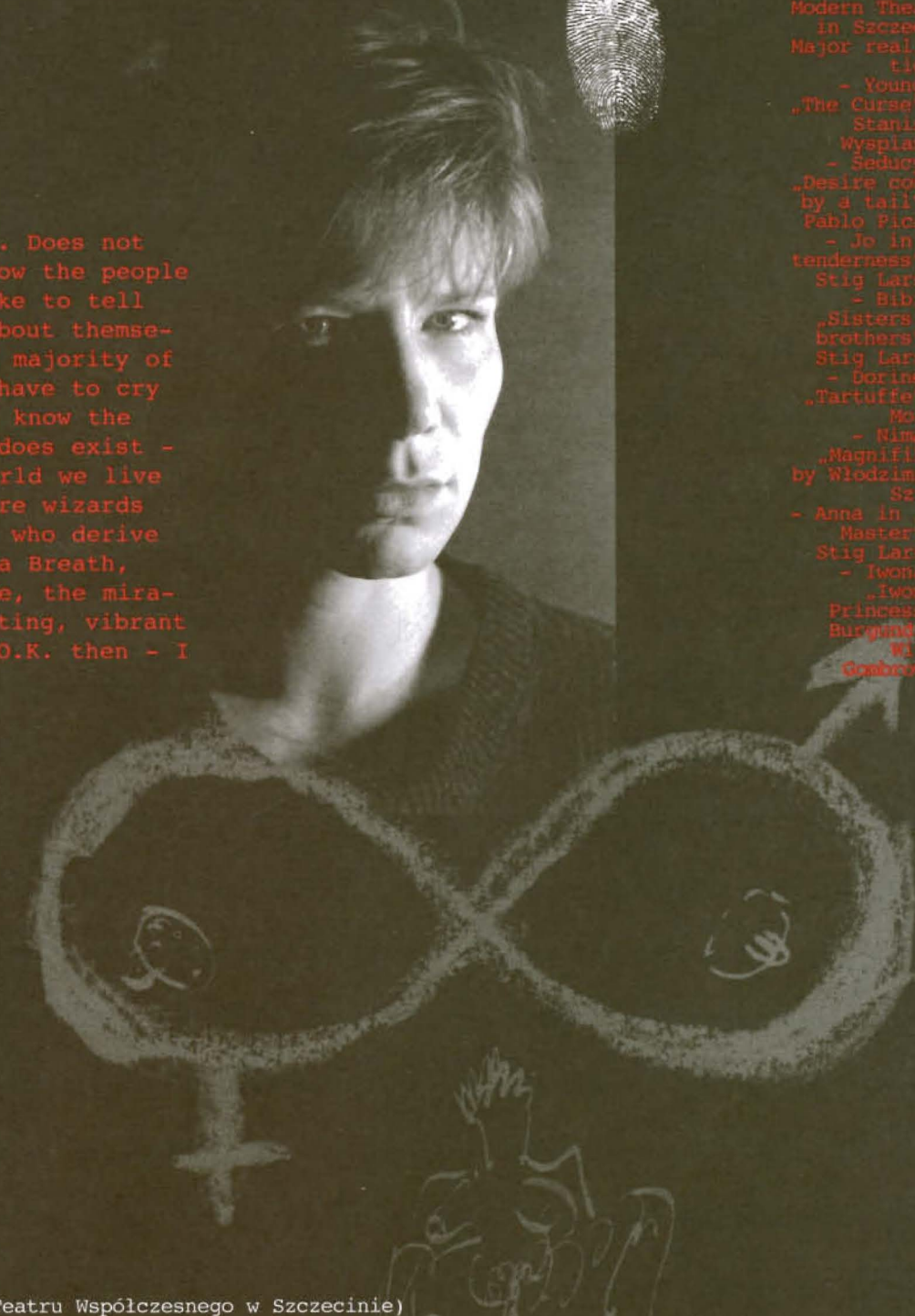
Publikacje:

- „Linia umierania”, wydawnictwo Studio 69, Szczecin 1992
- „15 minut iluzji”, wydawnictwo Studio 69, Szczecin 1994

Urodziłam się... nieważne. Wiem, że ludzie którzy chcieliby o sobie mówić samą prawdę, a przynajmniej większość z nich, musiałaby płakać albo krzyczeć. Wiem, że istnieje Wielka Magia - to świat w którym żyjemy. Ludzie to czarodzieje i czarownice, którzy życie czerpią z Tchnienia, z takiej Animy, cudownego, pulsującego, tętniącego zjawiska. Beata No dobrze... jestem czarownicą.

I was born... Does not matter. I know the people who would like to tell only truth about themselves (or the majority of them) would have to cry or scream. I know the Great Magic does exist - it is the world we live in. People are wizards and witches, who derive their lives a Breath, such an Anime, the miraculous pulsating, vibrant phenomenon. O.K. then - I am a witch.

- Beata Zygarlicka (actress of Modern Theatre in Szczecin)
Major realisations:
- Young in „The Curse” by Stanisław Wyspiański
 - Seducy in „Desire caught by a tail” by Pablo Picasso
 - Jo in „No tenderness” by Stig Larsson
 - Bibi in „Sisters and brothers” by Stig Larsson
 - Doryna in „Tartuffe” by Mollier
 - Nima in „Magnifikat” by Włodzimierz Szturc
 - Anna in „The Master” by Stig Larsson
 - Iwona in „Iwona - Princess of Burgundy” by Witold Gombrowicz

Beata Zygarlicka (aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie)

Ważniejsze realizacje:

- Młoda w „Kłatwie”
- Kuszątko w „Pożądaniu schwytanym za ogon” Pabla Picassa
- Jo w „Bez czułości” Stiga Larssona
- Bibi w „Siostry i bracia” Stiga Larssona
- Doryna w „Świetoszku” Moliera
- Nima w „Magnifikacie” Włodzimierza Szturca
- Anna w „Naczelnym” Stiga Larssona
- Iwona w „Iwonie księżniczce Burgunda” Witolda Gombrowicza

special thanks to:

Michał Anioł Merisi da Caravaggio

Danusia Dąbrowska-Wojciechowska

Waldek Wojciechowski

Roma Iłlakowicz

Sławek Piszczatowski

Bartek Gęsikowski

Wojtek Jabłoński

Darek Zygarlicki

Madzia Szulc

Małgosia Pieleszek

Adam Dzidziszewski

firma „Soft Vision”

drukarnia „Graphic House”

and

The Beatles

Joseph Beuys

Georges Bataille

Kurt Cobain

The Cure

Federico Fellini

Mr. Galotek

Jimi Hendrix

Keith Haring

Mick Jagger

Tadeusz Kantor

Mr. Kaczoryk

Anselm Kiefer

John Lennon

David Lynch

Paul McCartney

Nirvana

Yoko Ono

Monthy Python

Roman Polański

Pablo Picasso

The Rolling Stones

Philip Roth

Keith Richards

Ringo Starr

Sex Pistols

Witkacy

Andy Warhol

Allen Woody

U2

wydawnictwo - STUDIO 69

wydanie I
Szczecin 1996
nakład - 300 egz.

ISBN 83-902929-5-5

grafika - Grażyna Szymkowiak, Brunon Tode
zdjęcia - Grażyna Szymkowiak
tłumaczenie na język angielski - Magdalena Szulc
naświetlanie klisz - „Soft Vision”
druk - „Graphic House”

Madame
le
Tourvel

Merteuil

Kanjiya

STUDIO 69

ISBN 83-902929-5-5

arkadiuszbuszkotatjanamalinowskaty