

Radovan Grahovac

ČUDNE SU TO STVARI

Kazališno doba Pere Kvrgića,
napisao i uredio Hrvoje Ivanković,
Dubrovačke ljetne igre, 2012.

Godine 2011. snimao sam jedan dokumentarni film o Jesenici. Alojz Noč, penzionirani radnik na velikim pećima Željezare je vozeći se sa mnom u autu pričao o svojem životu koji je on u svojem aktivnom djelovanju proveo u Jugoslaviji. Pričao je o svojoj službi u JNA u kojoj je proveo skoro tri godine negdje u Makedoniji krajem četrdesetih godina prošlog stoljeća na albanskoj granici. Pričao je o Informbirou, o prekidu s priašnjim idolima svjetske revolucije, snaženju u novim odnosima i situacijama, o životu u okviru zajedničke države te na kraju o krvavom raspadu "bratstva i jedinstva". Sve je

to ostavilo vidnog traga na mojem sugovorniku. Nakon poduge priče zašutio je i mi smo se nastavili šutke voziti kroz Jesenicu. Osjetio sam da je Alojz utonuo u svoja sjećanja i da je zaboravio na mene. Odjednom je sam sebi nekoliko puta ponovio jednu rečenicu u kojoj je sadržan sav život mojeg dragog sugovornika: "Čudne su to stvari... da, da, čudne su to stvari..."

Alojz Noč tada me svojim načinom pričanja i komentiranja događanja njegova života podsjetio na dva glumca hrvatskog kazališta i to u sasvim konkretnoj predstavi u DK Gavella. Učinio mi se kao neka kombinacija Josipa Marottija i Pere Kvrgića. Na Marottiju, možda zbog neke šablone koju imam prema Slovenscima kao vedrim i veselim ljudima, a na Peru Kvrgića radi načina na koji je primao neugodne stvari u životu. Činilo mi se da i najgore stvari koje mu se događaju prihvata s velikom dozom jednostavne mudrosti, prihvata ih takve kakve dođu i pri tome ne pada u stanje bijesa, gorgčine ili agresivnosti. Stvari su takve kakve jesu; "Čudne su to stvari..." kao što razmišlja i moj Slovenac Alojz Noč. Nasmije-

jao sam se u sebi, tada prije godinu dana vozeći se s Alojzom kroz Jesenicu, toj uspomeni ne razmišljajući više o tome kako ta dva glumca još uvijek žive u meni i nakon četrdeset godina iskrnsu potpuno neovisno o okolnostima u razgovoru s jednim sugovornikom koji predstavu vjerojatno nije ni vido. Radilo se o Kraljevu Miroslava Krleže u režiji Dine Radojevića 1970. godine. Kvrgić je igrao Slovenca Janeza.

Slučaj je htio ("Čudne...") da godinu dana nakon susreta s Alojzom prihvati pisanje prikaza monografije *Kazališno doba Pere Kvrgića* u izdanju Dubrovačkih ljetnih igara koju je napisao i uredio Hrvoje Ivanković. Čudna je i sama želja napraviti knjigu o glumcu. Kako zaustaviti na stranicama onaj neponovljiv i uvijek nov doživljaj glume koja je uvijek direktni susret glumca i njegove publike.

Ni vještina lica

Ni vještina tijela

Vještina to je

Koja stvara djela

stoji na početku teksta o Peri Kvrgiću koji se nalazi u drugom dijelu Ivanovićeve knjige u kojem su sakupljene

ni tekstovi nekih od naših najpoznatijih kazališnih stvaralaca, kritičara i literata koji se odnose na njega. I skoro u svakom, u izvršnom izboru tekstova, autori su svjesni težine ili čak i nemogućnosti zadatka – opisati glumu.

Vlado Gotovac, autor navedenih stihova, piše dalje:

Htio bih svima koji Kvrgića nisu vidjeli, koji ga neće vidjeti, htio bih svima njima dati pravo na onaj jednostavni, upravo priprosti sud "Bio si izvanredan", kojim dočekujemo prijatelja kad uspije, kojim ga dočekujemo dok njegovo lice ne pokazuje ni ponos, ni ravnodušnost, već neizvjesnost. Taj priprosti sud kom su tumačenja nepotrebna ima pravo izreći samo onaj tko ima povlasticu vidjeti glumca na djelu. Znači da je moja ambicija stvoriti u čitaoca dojam da je video Kvrgićevu igru. Ta je ambicija gotovo lažna, znam, jer je neostvariva. Ali ja ostajem uz nju toliko, koliko me moguće na ovaj način.

O neostvarivosti ambicije pišu i ostali autori.

*Glumac nikada neće postati pljen zapisa, niti je kritičar lovac na utvrđene tragove umjetnostiigranja uloga, piše Nataša Govedić u svojem zapisu. Božidar Violić, redatelj koji je s Kvrgićem napravio dvadesetak predstava od kojih su neke upisane kao kameni međaši Kvrgićeve glume, daje svom radu podnaslov *Basna u dva dijela* i prvom rečenicom odmah daje do znanja da i on, iako izvrstan analitičar i pisac, dolazi do granica izražavanja kad se treba pisati o glumi. Dok živi i radi, glumac izmiče kona-*

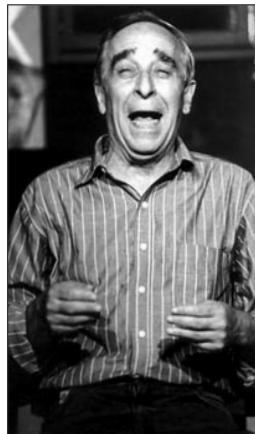
vlastitim riječima opisati ne da. Izabrani tekstovi nastajali su u rasponu od 1960. do 2004. i svi su, osim ogleda Nataše Govedić, već bili objavljeni.

Kosta Spaić: *No znam što je režija, no mislim da znam što je gluma i što je glumac i onda završi misao, skromnu i samozatajnu za izvanrednog kazališnog režisera, jednostavnom konstatacijom Glumac je kazalište. A za mene, čitaoca, ostaje pitanje otvoreno, a što sad?*

Ali ima li opet nešto zamršenije i nedohvatljivije nego što je ispitivati kazališnu umjetnost? pitao se Mani Gotovac. Priznaje i sama da je upuštanje u tu djelatnost sifovski posao i skoro u mazohističkoj potrebi nastavlja ispitivati kazališnu umjetnost, nedohvatljivu i zamršenu.

Dovoljan je i sam pregled naslova objavljenih tekstova da bi se vidjelo u kakvu se čudnu rabotu upuštamo. Prvi tekst, tog dijela knjige, Nikole Batušića, nosi naslov *Suptilni skulptor ljudskih značajeva*. Onda slijede Vršnjak svoga iskona Petra Brečića, pa nešto prizemniji *Glumac za sva vremena Georgija Para*. Redatelji su izgleda nešto jednostavniji u svojim naslovima pa tako i Božidar Violić naziva svoj tekst *O glumcu Peri Kvrgiću*, ali, kao što sam već spomenuo, kao da se prestrašio nemogućeg, dodaje podnaslov *Basna u dva dijela*. Dalibor Foretić opet je slobodniji i daje svojem tekstu poetskiji naziv *Sljubljivač vremena*.

Svaki od navedenih autora maša se danih mu sredstava i pokušava svaki na svoj način opisati glumu – ne sa-

mo – Pere Kvrgića. Redaju se uspomene, prikazi predstava, stvaraju se teorije. Nataša Govedić uvodi pojam »Kvrgičev skok«. *Kritičar nema pretenzije ni „opisati“ ni „zabilježiti“ ni „dohvatiti“ lice koje s platforme kazališta skače prema liku, prema maski, impersonaciji ili novoj mogućnosti izvedbeno «umnoženog jastva».* Skok nije moguće obuhvatiti ni vremen-skim ni analitičkim instrumentima. Glumac nikada neće postati plijen zapisa, niti je kritičar lovac na utvrđive tragove umjetnosti iigranja uloge. Skok je, međutim, susretiše glumca i publike u kojem svi zajedno pristajemo na gubitak ravnoteže.

Da „glumac nikada neće postati plijen zapisa“ tvrdi i sam veliki glumac i pisac Fabijan Šovagović. Na početku svog rada o Peri Kvrgiću koji piše 1979. godine za časopis Studio (*Glumac s puno lica*) u šaljivom tonu pokušava prikazati vlastit u nemoć u opisivanju glume. Poziva za svjedoka i drugog velikog glumca Izeta Hajdarhodžića koji je u to vrijeme govorio o Kvrgiću. Spominje Šovagović Amanda Alliegera, Svena Lastu i Chaplinu, a iz mreže se izvlači anegdotom s ljetovanja koje je zajedno s Kvrgićem i Krunom Valentićem proveo za vrijeme zajedničkih studentskih dana na Mljetu.

Pogledajmo što veliki, neopisivi glumac Šovagović, uzima od velikog, također neopisivog glumca Izeta Hajdarhodžića.

Uvijek sam s divljnjem gledao Peričin rad, njegovu sjajnu sposobnost da iz racionalnog pristupa izade s punim stvaralačkim rezultatom, da

odbaci skele koje racionalan pristup stvara oko neke uloge, i da se ličnost koju igra pojavi neopterećena, slobodna od tih njegovih istraživanja, kompletan, da zista zaživi na sceni svoj pravi život. Vidio sam veliki broj njegovih uloga, i mislim da Perica predstavlja granični kamen u hrvatskom kazalištu: on na neki način odjeljuje čitavo jedno stvaralačko razdoblje prema jednom potupno novom razdoblju. Perica je, porez togu, učinio nešto što je za mene čudesno.

„Čudesno“. Evo nas opet na početku s mojim prijateljem Alojzom u Jesenicama 2011. koji pučkajući svoju lulu gleda u daljinu i kaže: „Čudne su to stvari, da, da...“.

Nije za povjerovati da autor monografije *Kazališno doba Pere Kvrgića* Hrvoje Ivanković nije svjestan da su to čudne i neuhvatljive stvari. Na sam kraj knjige, valjda umoran od objašnjavanja i prije čistog faktografskog završetka stavlja pjesmu Zvonimira Mrkonjića *Kvrgičeva preobrazba* – ake ne ide opisima i tumačnjima onda ide, probajmo, poezijom. Ali, Ivanković, na sreću, ne odustaje kao što nisu odustali ni ostali sudionici knjige. Pokušava Eolove razbjezane vjetrove vratiti natrag u mrijeh. Možda ipak nije sve tako nestvarno kako nam se to u prvi mah čini. Nije to njegov prvi pokušaj. Sjetimo se samo knjiga o Marinu Cariću i Jošku Juvančiću. Za svakog umjetnika pronalazi odgovarajuće rješenje. U monografiji *Marin Carić* potpisuje se kao urednik. Carićevi suradnici, prijatelji i kolege, svaki na svoj način, slično kao u drugom dijelu knjige o Kvrgiću, pokušavaju stvoriti

živi portret kazališnog redatelja, za kojeg Kosta Spačić kaže da ne zna što je. Glumac ima barem *golu kožu, cimer glumačkog zanata* kako završava svoju pjesmu o Kvrgiću Zvonimir Mrkonjić. Ali redatelj, što on ima? U monografiji Joško Juvančić Jupa koji radi za istog izdavača, Dubrovačke ljetne igre, 2011. godine uzima kao osnovu materijale iz bogate arhive majke Joška Juvančića gospode Lucije Juvančić. Jasno je, redatelj ima predstavu, postoje foto i audio i videomaterijali, postoje ili postojale su kulise, kostimi, muzika (ponekad izlaze naklade scenske muzike) i postoje glumci, a glumac je, kako to opet Kosta Spačić kaže kazalište. Bez glumca kazalište ne postoji. To je aksiom. U monografijama redatelja nalaze se kao dodaci knjigama i videomaterijali na CD-u – filmovi snimljeni o Cariću i Juvančiću. Simptomatično da, za glumca, prije svega kazališnog, nema u monografiji pripadajućeg videomaterijala. Teško je pomisliti da se radi o nedostatku finansijskih sredstava za njega. Slijedeći samog Kvrgića *ne volim to posredništvo kamere, imam osjećaj da nešto mrtvo stoji pred tobom odriče se Ivanković tog, na prvi pogled izvrsnog, pomoćnog sredstva. Htjeli mi ili ne htjeli*, tvrdi Georgij Paro, u teatru se uspostavlja kriterij glumačkih vrijednosti. Ostalo je ukras. Nestašni prinčevi vraćali bi se pobedički i puni zlata s velikog platna i malog ekranu i zaticali bi na daskama Kralja Peru Kvrgića.

Monografija o Peri Kvrgiću dokaz je da je Hrvoje Ivanković lucidni poznavac i, što je veoma važno, veliki za-

ljudbenik u kazalištu. On za knjigu o aksiomu *glume* Peri Kvrgiću pronalazi drugačiji pristup nego što je to bio slučaj u predhodne dvije monografije o kazališnim stvaraocima Cariću i Juvančiću. Predstave se, kao što je to slučaj s njihovim autorima redateljima, mogu opisivati i čitaocu se može približiti fenomen kazališta, no glumac je, kao što smo to vidjeli, neuhvatljiv jer valja / treba / teško je / nije moguće ili sl. stvoriti u čitaoca dojam da je vidio Kvrgičevu igru. Ta je ambicija gotovo lažna, znam, jer je neostvariva. Ali ja ostajem uz nju toliko, koliko je moguće na ovaj način. Ivanković ne citira slučajno ovakve tekstove, kao što je ovaj već navedeni od Vlade Gotovca. Ivanković ostaje uz tu ambiciju i nalazi svoj način.

Na samom se početku monografije nalazi tekst u kojem Ivanković otkriva svoj način pristupa prikazivanju glume, barem kad je riječ o ovoj knjizi. Siguran sam da će Ivanković u svojim sljedećim pokušajima, a neminovo će ih biti, izabrati drugi, prikladan novim nemogućnostima, pristup. O prirodi Kvrgičeve glume i zadivljujućoj moći transformacije, o studioznosti s kojom je kreirao svaku ulogu i načinu na koji je u jedinstvenu misao povezivao gestu, mimiku i modulaciju govora, psihologiju i tjelesnost, akciju i intenciju lika, pisano je puno i temeljito... Brojni intervjui koje je davao tijekom čitave karijere, ali i autorski tekstovi memoarskog ili analitičkog karaktera, u kojima se bavio raznim fenomenima kazališnog života i glumačke umjetnosti, pokazuju nam Kvrgića i kao čovjeka koji je vrlo sustavno mislio i živio

međusobno djeljivi i kao da životni put ne određuje glumački ili bilo koji drugi put, ali čini se kao da se to u slučaju Pere Kvrgića ipak treba naglasiti. Ne ulazi Ivanković u razmatranja u to da li su određeni događaji i biografske činjenice bile bitne za njegov glumački put, ali ih i ne zaobilazi. Taj prvi dio dobiva i odgovarajući naslov *Pero Kvrgić i njegov ludički dvojnik*. Glumac i privatna ličnost u slučaju Pere Kvrgića nisu odvojeni, oni su dva lica iste pojave. Onaj Kvrgić koji se pojavljuje na sceni zaigrani je dvojnik onoga Kvrgića kojeg srećemo na ulici ili u tramvaju, a možda je i obrnuto.

Osobni podaci su pažljivo protkani činjenicama njegova kazališnog života. Teško bi za Peru Kvrgića bilo reći da je glumac koji je obilježio jednu epohu. Umjetničkim dometima svojih glumačkih ostvarenja, njihovom brojnošću i dugovječnošću svoje karijere, Kvrgić je, naime premostio različita razdoblja u povijesti svremenog hrvatskog kazališta i postao epohom za sebe, kaže Ivanković u svojoj prvoj rečenici monografije.

Prateći njegovu kazališnu biografiju, pratimo doslovno povijest svremenog hrvatskog kazališta. Susrećemo se doslovno sa svim onim što je bila ta povijest, susrećemo se s Perom Kvrgićem, njegovom obitelji, prijateljima, glumcima, režiserima, piscima, kazalištimi i predstavama.

Priznajem, kad sam uzeo knjigu prvi put u ruke, opterećen svim već navedenim razmišljanjima o nemogućnosti prikazivanja fenomena glume, bio sam veoma skeptičan prema tom pokušaju i nikako si nisam mogao

predočiti da je moguće fenomen glume tako donijeti u jednoj knjizi, a da čovjek na kraju ipak ne ostane uskraćen. Čak sam se pomalo ljutio sam na sebe i pitao sam se što mi to treba da se upuštam u takvu pustolovinu. Pero Kvrgić je i moj život obogaćivao velikim igrama koje su se trajno utisnule u mojim sjećanjima. Nezaboravne su brojne igre kojima sam uvijek prisustvovao kad sam god mogao. Što ako budem razočaran knjigom? Preuzimajući obvezu pisara o njoj neću moći zatajiti svoje negodovanje. Morat ću se suočiti s time da napišem nešto što će možda povrijediti i Hrova kojeg veoma cijelim. No, s druge strane, želja za besplatnom knjigom (recenzentski primjerak) bila je jača, a kako živim u Beču, postojala je ipak krajnja mogućnost odustajanja od pisanja. Mislio sam, urednica časopisa je predaleko i neće mi moći oduzeti knjigu koju sam jako želio. Čovjek se ne izlaže nikakvom riziku kupujući knjigu. Ipak imati na jednom mjestu, a to u najmanju ruku jedna monografija obećava, sve podatke koji su vezani za kazališta Pere Kvrgića i nas samih već je samom tom činjenicom vrijedna kupnje, a što se tiče doživljaja to ću morati opet ostaviti za posjet kazalištu. Ovakvo... uzimam knjigu i svđa mi se na prvi pogled, iako je teška i velika, ali ipak je to monografija, a i hrvatsku knjige naginju težini i ne baš džepnoj veličini. Sviđa mi se i jednostavna naslovница na kojoj se nalazi dobro poznato lice Pere Kvrgića. Monografiju je grafički oblikovao Luka Gusić i njegov rad izuzetno korisno je s načinom pristupa Hrv-

ja Ivankovića. Niti u jednom trenutku svojeg susreta s knjigom nisam osjetio niti jednu nezgrapnost u odnosu teksta i fotografije, u odnosu napisanog i predmetnog same monografije. Izgleda da je već zaboravljen da je knjiga predmet, stvar i da kao takva nameće svojim autorima (ne samo piscima teksta) poseban zadatak – stvoriti odgovarajući odnos između svih nivoa koji čine jednu knjigu. Otvaram pre sve stranice i opet nailazim na fotografiju preko cijele stranice. Uvodna *Riječ nakladnika*, intendanta Dubrovačkih ljetnih igara dr. sc. Ivice Prlendera, pod naslovom *Gospar Pero* je, a što je drugo za očekivati, pomaš samohvala i teparje sebi kao prvom inicijatoru knjige o velikom glumcu. I to je u redu, hvala njemu osobno i Dubrovačkim ljetnim igram na knjizi.

I onda počinje fino tkivo Hrvojeva teksta. Nemametljivo i lagano vodi nas Ivanković na sam početak, u Srpske Moravice gdje je 4. ožujka 1927. Pero Kvrgić rođen. Kratki, skoro kao fusnota dodatak o čestim promjenama imena rodnog mjestu našeg junaka govore i o onim biografskim okolnostima za koje bi se na prvi pogled reklo da su nebitne i koje Hrvoje Ivanković samo tu i tamo tko tijekom cijele monografije u osnovni tijek biografskih i kazališnih podataka. Svi slični izleti u širu »društvenu stvarnost« su u knjizi isto tako zadržani u pozadini, i onako nećemo nikada znati koliko su bitni za glumu, a on joj se ipak radi. Bilo je sigurno i drugih sličnih biografija, pa ipak ti ljudi nisu postajali veliki glumci kao što je to Pero Kvrgić.

Vidimo željeznički kolodvor u kojem je njegov otac držao gostionicu. Pripadajuća fotografija na sljedećoj stranici je opet velikog formata i s nje nam se smije Pero Kvrgić u dobi od osam mjeseci. Izvrsno grafičko rješenje knjige, s dobro odmjerjenim (i dobro izabranim) odnosom fotografija i teksta lagano uvlači čitaoca u onaj sloj fenomena za koji sam se bojao da ću biti uskraćen – za doživljaj glume. Pojavljuju se poznata lica, predstave, mjesta kazališnih zbiranja, oživljavaju uspomene na davne prijatelje i suradnike. Oživaljavaju doživljaji koje sam imao prisustvujući predstavama. Ne znam jesu li monografije pisane za iščitavanje, ali ja ovu čitam kao bilo koju drugu napetu takozvanu čistu literaturu. Čitam i gledam fotografije. Bez obzira radi li se o fotografijama iz obiteljskog života, onih u trenucima druženja s prijateljima ili o fotografijama iz predstava i filmova, Pero Kvrgić zrači iz njih onim svojim poznatim nepatvorenim smijehom. Postoji uvjerenje, ne znam da li još uvijek, da fotografija ne laže. Pokušavam usporediti fotografije u knjizi s današnjim fotografijama kazališnih predstava koje su mi dostupne preko interneta. Većinu tih predstava nisam vidio i osudjen sam isključivo na dojam koji dobivam gledajući web-stranice koje povremeno posvete svoje "video galerije" kazalištu, ali s njih me gleda jedan sasvim drugi svijet. Nema tu one zaigranosti koja je tako očigledna kada se radi o fotografijama s Kvrgićevih predstava i ne stavljaju slučajno Ivanković u naslov svojeg teksta o Kvrgiću pojma ludizma. Čak i kad je sniman iz en

je pobedio vrijeme, on je glumac za sva vremena, ali nije se mogao dogoditi u današnjem vremenu. Ovo današnje naše vrijeme »danas i ovde« još nije dalo svog glumca. Glumca za sva vremena.
Bez obzira što će Pero Kvrgić još puno puta stajati na sceni (kao gost iz drugog vremena), nepobitno je da je njegovo vrijeme prošlo. Ne smijemo zaboraviti da smo mi to vrijeme zvali, povodom ove uspjele monografije, vrijeme Pere Kvrgića, ali to je vrijeme jedne velike plejade glumaca i redatelja hrvatskog kazališta bez kojih ni Pero Kvrgić ne bi bio moguć. To se vidi iz svih ovih fotografija s predstava u kojima se pojavljuju i drugi njegovi kolege i kolegice, glumci i glumice, režiseri. Listajući ovu knjigu, čovjek se ne može načuditi koliko je izvanrednih kazališnih stvaralaca činilo naše kazalište i knjiga o Peri Kvrgiću postaje tako kompendijum scenske umjetnosti druge polovine dvadesetog stoljeća. U tome je za mene i najveća vrijednost ove knjige. Ne radi se tu o Peri Kvrgiću (nemojte ovo uzeti predoslovno), ovđe se radi o kazalištu kojeg je Pero Kvrgić jedan od mnogobrojnih vrhova. Udobivši se u njene stranice oživljavao sam nezaboravne doživljaje koje mi je to kazalište davalo. Knjiga je uspjela, iako bez objašnjenja čuda, oživjeti ponovo to čudo – "Čudne su to stvari... da, da, čudne su to stvari...", rekao bi moj sugovornik iz 2011. Alojz Noć.
Svoj autorski tekst o Peri Kvrgiću završava Hrvoje Ivanković rečenicama:
Kako nekad, tako i danas, jer je taj

Kralj glume već odavno pobedio logiku ljudskog života, ispremješao vremena i uloge, premostio razdoblja, povezao nespojivo i otjelovio nepokolebljivo za svojim unutarnjim dvojnikom, za onim ludičkim histrionom sa skapenovskom batinom s kojim se do te mjere poistovjetio da mi današnji više ne možemo prepoznati tko je taj čovjek pred nama: Pero Kvrgić ili stari ludički histrion u njemu.

Tu za mene nema dvojbe ni dvojnika, pred nama je uvijek Pero Kvrgić.

Čudo glumca poklopilo se s mnogolikim čudom čovjeka. Piše Mladen Kuzmanović u tekstu *Svi Perini ljudi* iz 1983. godine, nastalom povodom jednog nastupa Pere Kvrgića pred auditorijem Zagrebačke slavističke škole gdje je Kvrgić igrao scene iz njegovih tada najpoznatijih predstava. *Iz tih su neizmjera patnje i ljubavi ishodili svi Perini ljudi kojima se smjemo suzama. Ništa se ne može zaboraviti od te večeri 20. srpnja 1983., ali se, isto tako, ništa ne može ponoviti. Toliko je bila istinita.*
"Čudne su to stvari... da, da, čudne su to stvari..."