

KATJA ŠIMUNIĆ

ČEHOV I TOLSTOJ U GOSTIMA KOD SILVIJE MONFORT

Predstava Čehov je Tolstoju rekao zbogom Mire Gavrana u Parizu, ožujak 2007.

PREMIJERE

FESTIVALI

OBLJETNICE
RAZGOVOR
GLAZBENI
TEATAR
ESEJ
TEMAT

Visokoprofesionalno, precizno, iznimno uvjerljivo i profinjeno uprizoren je tekst *Čehov je Tolstoju rekao zbogom*, najprevedenijega i najizvodnijega hrvatskog dramskog pisca Mire Gavrana, u Kazalištu Silvije Monfort⁴ u Parizu. Premijerna izvedba bila je 7. ožujka ove godine, a predstava je kontinuirano ostala na repertoaru do kraja travnja, ostvarivši više od četredeset ponovljenih izvedbi.

Kazalište Silvije Monfort nalazi se na rubu Parka Georges-a Brassensa u petnaestom pariškom okrugu i ima status gradskoga kazališta, zanimljivu povijest i intrigantan repertoar. Nosi ime kulne francuske kazališne umjetnice, rođene kao Silvia Favre-Bertin 1923. u Ulici Elzévir, u četvrti Marais u Parizu. Bila je kćerka kipa Charlesa Favre-Bertina, vrlo rano ostaje bez majke, a otac je šalje u internat. Srednju školu (Lycée Victor Hugo) završava kao brijačna učenica, pohada glumačke tečajeve, a još kao maloljetna djevojka postaje sudionicom francuskoga pokreta tijekom Drugoga svjetskog rata. Godine 1943., zahvaljujući susretu s Robertom Bressonom, debitira na filmu *Andelima grijeha* pod imenom Silvia Monfort, imenom koje od tada postaje njezino.

Iako glumi u mnogim filmovima (ističu se uloge u *Jadnicima i Objesjenjaku* Jean-Paula Chamoisa, *Kratkom šiliku* Agnès Varda, *Dvoglavom orlu* Jeana Cocteaua, *Strci među ženama* Alexa Jofféa), njezina vokacija bilo je kazalište. Prepoznata kao velika glumica, osobito tragedijka, odigrala je sedamdesetak značajnih uloga u uprizorenjima klasičnih i suvremenih dramskih pisaca poput Sofokla, Racinea, Corneillea, Kleista, Schillera, Beaumarchaisa, Shakespearrea, Shawa, Garcije Lorce, Claudela, Superviellea, Clavela, Audibertia, Dürrenmat-

ta, Bettija, Tennesseeja Williamsa... Neke od tih izvedbi čine vrhunce povijesti francuskoga kazališta i slavne su, poput one u produkciji Théâtre National Populaire i festivala u Avignonu, gdje je Silviji Monfort 1956. u Corneilleovu *Cidu* partner bio Gérard Philipe.

Šezdesetih godina pisac i redatelj Jean Danet osnovao je i vodio les Tréteaux de France (Francusko sajmisko kazalište), a radilo se o pokretnom šatoru koji je omogućavao igranje predstava i u onim gradovima koji nemaju kazališnu zgradu. Silvia Monfort strastveno je sudjelovala u tom iskustvu kulturne decentralizacije igrajući svaku večer u drugome gradu i ustrajujući na promoviranju novih tekstova (poput *Iznenada prošloga ljeta* Tennesseeja Williamsa, *Obzirne bludnice* Jean-Paula Sartrea, *Rosenbergovi ne moraju umrijeti* Alaina Decauxa), uz stalno održavanje klasičnoga repertoara.

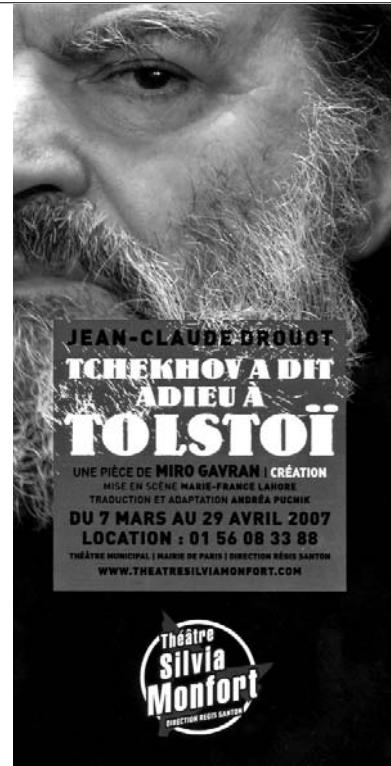
Godine 1972. Jacques Duhamel, ondašnji ministar kulture, predložio je Silviji Monfort samostalno vođenje kazališta i ona odabire parišku četvrt Marais, koju je dobro poznавala iz svoga djetinjstva. Tako postaje direktoricom le Carré Thorigny, na mjestu bivšega skladista starog željeza te ondje stvara pravu malu kulturnu tvornicu, stalnu u potrazi za novim i različitim predstavama u kojima su se izmjenjivali glumci, plesači, glazbenici i madioničari. Ali 1974. stara je zgrada određena za rušenje pa se Silvia Monfort seli i osniva novo mjesto kulturne živosti zvanou Nouveau Carré Silvia Monfort u kazalištu Gaieté lyrique, 66 rue de Réaumur. U toj golemoj ruševnoj zgradi, pozornica je iz sigurnosnih razloga pretvorena i u scenu i u gledalište, a Silvia Monfort, željena predstaviti publici nove forme, ali i stvarati popularno kazalište, ugošćavala je različite umjetnike: od buta predstava do baleta Russillo, od pop-rock koncerata do

predstava za djecu, organizirala je izložbe, plesna natjecanja, razgovore. Godine 1977. trebalo je zatvoriti kazalište zbog neophodne obnove zgrade i Silvia Monfort se povlači u Jardin d'Acclimation u Bulonjsku šumu, ali već dvije godine kasnije otvoren je Carré Silvia Monfort (znan i kao Carré de Vaugirard), montažno kazalište u obliku šatora, podignuto na mjestu bivše klaonice konja u Ulici Bracion. Iako životisan, s tamnoplavim krovom koji je dopuštao najrazličitije varijacije svjetlosnih efekata i platoom za igru veličine 150 m², osvijetljena s više od 100 projektoru, što je osiguravalo savršenu vidljivost iz bilo kojega kutu dvorane, šator ni daleka nije bio idealno mjesto za kazalište: borbunjanje kiše po stropu koji je pritom i klepetao na vjetru, prekrivajući glasove glumaca, kao i neadekvatno grijanje bili su samo najvidljiviji dio tehničkih problema. Silvia Monfort je nevjerojatnom energijom i kreativnošću vodila taj predstavljачki prostor više od deset godina te je raznolikošću predstava, igranjem u svaku dobu dana i noći po raznoraznim cijenama ulaznica privukla velik broj publike usprkos udaljenosti ovoga netipičnoga kazališnog prostora od četvrti uobičajenih za smještaj kazališta. Tako je zadobila nedvojbeno poštovanje.

Godine 1986. zajedno s arhitektom Claudeom Parentom započinje projekt transformacije platnenoga šatora u pravo kazalište od čvrstoga materijala, kao prioritet ističući vizualnu, akustičku i smještajnu udobnost publike te dobiva potporu tadašnjeg gradonačelnika Pariza Renéa Galy-Dejeana i neophodnih gradskih finančijera.

Dana 7. ožujka 1989. Silvia Monfort piše: *Bit će to moje kazalište. Doista nevjerojatno! Ne poznajem nikoga živoga kojem je sagradeno vlastito kazalište, pod njegovim imenom i po njegovoj mjeri.*²

Na žalost, nije doživjela vidjeti kazalište dovršenim, jer umira u svojoj šezdeset osmom godini od raka pluća. Te 1991., buduće kazalište, koje je arhitektonski sačuvalo sjećanje na oblik šatora, bilo je još daleko od dovršenja, a uprava grada Pariza ponudila ga je kazališnom redateljcu Régisom Santonu na upravljanje. Pasionirani kazališni čovjek Régis Santon radove prema projektima Silvije Monfort dovršava u rekordnom roku, omogućivši prijem publice već početkom 1992., a on i danas vodi i programski usmjerava kazalište pluridiscipli-

narnošću, tako dragoj njegovoju utemeljiteljici, predstavljajući premijerno u svakoj sezoni jednu klasičnu i jednu suvremenu predstavu, kao i brojne glazbene, plesne, multimedijalne i druge izvedbe.

U sezoni 2006./2007. odigrana je, dakle, u Kazalištu Silvije Monfort, kao predstavnica suvremenoga dijela repertoara drama Mire Gavrana, *Čehov je Tolstoju rekao zbogom* u sjajno pogodenom i francuskoj publici suptilno prelagodenom prijevodu Andreje Pučnik.

PREMIJERE
FESTIVALI
OBLJETNICE
RAZGOVOR
GLAZBENI
TEATAR

ESEJ
TEMAT

GAVRAN U
PARIZU
IZ STRANIH
ČASOPISA
TEORIJA
IZ POVIJESTI

NOVE
KNJIGE
DRAME

Iz svakoga pak detalja inscenacije vidljivo je da se Marie-France Lahore, redateljica drame, studiozno i nadahnuto pripremala za ovu predstavu. U svom tekstu u programskoj cedulji ona kaže:

Trebalo se usuditi poslužiti se dvojicom grdosija ruske literature kao protagonistima dramskog teksta kako je to učinjeno u drami Čehov u Tolstoju rekao zbogom. Radi li se o samosvesti ili preuzetnosti? Ono što je izvjesno jest to da je Miro Gavran postigao iznimno zanimljiv rezultat na dramaturškom planu na kojem se mijesaju stvarno i izmišljeno. A jesu li Čehov i Tolstoj bili toliko suprotstavljeni? Čitamo li određene postojeće spise, čini se da su jedan drugoga jako poštovali i bili bliski u odgovorima na većinu pitanja. (...) Njihov odnos prema ženama, je li doista bio dijametralno suprotan? (...) Čehov i Tolstoj, jesu li se uopće susreli? Da, susreli su se, ali Miro Gavran smješta dramu u 1890., a njihov je stvarni susret zbio 1895., dok su se Čehov i Olga upoznali 1898., u doba kada Tolstoj vodi asketski život. Dakle, u Gavranovoj drami susret dvaju parova potpuno je izmišljen. Na planu smo potpune fikcije.

Upravo tako Marie-France Lahore i režira ovaj tekst.

Kao mogući susret, možda odsanjanen, možda odsanjan, blago nerealističan.

Dok se publika smješta u gledalište, čuje se cvrkutica, pozornica nije osvijetljena, ali se nazire scenografija koju potpisuje Marielle Spalony, a koju čine tamni visoki portali i zid sa pozadinom s tri prozora pritvorenih bijelih drvenih žaluzina kroz koje se probija jarko "dnevno", "sunčano" svjetlo i ostavlja na podu pozornice svjetlosne ornamente. Uvedeni smo u atmosferu ladanja.

Predstava počinje ulaskom službe Mihajla, koji se u drami Mire Gavrana tek jednom spominje, dok u redateljskoj konцепцији Mari-France Lahore postaje lik bez teksta, njime svjedok susreta u daci u Jasnoj poljani, bračnih parova Tolstoj i Čehov. On u uvodnom prizoru piše iz boce neko prozirno piće (nismo u dvojbi je li to voda ili votka), a scena se osvjetjava i boja kulisa pretvara iz tamnosiće u svjetlosivu, dok povremeni zvuk komaraca smjenjuje pjev ptica. I tisina. Sluga Mihajlo, kojega utjelovljuje glumac Thomas Dewynter, strpljivo čeka naredbe gospodina i gospode Tolstoj. Pomaže u razmještanju jednostavnih kulisa (stola, stolica) i uglovnom je pasivan promatrač, tek jednom se nasmije okršaju bračnoga para kojem služi, ali biva ukoren i otjeran. No, on je svjedok, čak štoviše, nama, publici, nekakav dodatan jamac da se događaj zbio ili da ga je možda on sam izmislio...

Najslavniji protagonist drame Lav Nikolajević Tolstoj, u njansiranoj, emotivnoj i fizički moćnoj interpretaciji zvijezde francuskoga glumišta Jean-Claudea Drouota, nemarno je odjeven u spavaču haljinu ili običnu, dnevnu /radnu košulju i hlače, a njegova supruga Sofija, u interpretaciji jasne, izravne i čvrste Mari-France Santon, ponovo je dotjerana u utegnutu haljinu i nosi jahaci bić u ruci.

Sva odjeća glumaca i glumica u predstavi u svijetlim je tonovima, gotovo bjeličastim, a tu nenametljivu, ali i te kako sceni vidljivu i dojmljivu kostimografiju potpisuje Catherine Caldray. Tovrsnoj nenametljivosti, a sceni upečatljivoj vidljivosti pridružuje se i oblakovanje svjetla Daniela Moliniera.

Odličnom i uigranom paru Tolstojevih u predstavi skladno i uvjерljivo parira mlađi par: Anton Pavlović Čehov i supruga mu Olga u svom prvom pojavitvanju utračavaju na sceni zagrijeni, ljube se i ne skrivaju svoju mlađenacku nestripljivost i požudu. Kasnije naziremo da možda vode ljubav na bijeloj postelji koju čine bijeli veliki jastuci i prozirno bijeli baldahin/zastor koji se spušta sa stropa do poda pozornice i koji ih zakriva od naših gledaliških pogleda. Još jedna redateljska invenacija Marije-France Lahore – tjelesnost para Čehovljevih, njihova senzualnost mlađenacke ljubavne zanesenosti, što ih čini tako različitim od bračnoga para Tolstojevih kojima je u starakom životu poprilično dosadno. Mlada glumica Camille Cottin neodoljiva je kao spontana i šarmantna, ta kratkovidna, u životu nespretna, a na sceni samouvjerenja glumica Olga Knipper, supruga Antona

Pavlovića Čehova. Sam Čehov u interpretaciji Vincenta Primaulta suptilno je duhovit, obazriv i nježan pisac na početku karijere.

Zvučna kulisa predstave diskretno je istkana od već spomenutoga zvija komaraca, potom pjeva čuka, zvuka odlaska kočje, kukurikanja pijetla, a u živo u jednom trenutku Jean-Claude Drouot otpjeva ulomak arije Lenskog iz opere *Evgenij Onjegin*, podsjećajući nas na još dvije grdosije ruske umjetnosti: Aleksandra Sergejevića Puškina i Petra Ilijića Čajkovskog.

Mlada kazališna spisateljica i novinarka Delphine de Malherbe prikaz predstave Čehov je Tolstoju rekao zbogom u tekstu *Kad si velikani rade scene*³ započinje rečenicama: *To je prava divota. Jedan od najboljih tekstova ove godine. Kolika zabavan i privlačan jednako toliko i snažan i poučan, a završava zaključkom: Ako treba znati da su se u stvarnosti dvojica autora jedan drugome divili, ne treba ni pod kojom izlikom propustiti ovu komediju u kojoj se oni jedan drugome suprotstavljaju.*

Poslije odigredane predstave⁴ sjedila sam u caféu Kazališta Silvije Monfort s prevoditeljicom Andrejom Pučnik i redateljicom Marie-France Lahore, razgovarale smo o njihovu radu na tekstu i predstavi, kad nam je prišao jedan od gledatelja i čestitao redateljici na odličnom uprizorenju. Hvalio je i režiju i tekst i glumce i zaključio: "Trebalo bi ovakvu predstavu napraviti o Victoru Hugou!"

Dakle, predstava se francuskim gledateljima i izravno dotakla. A priliku prosudbe još jednoga uprizorenja teksta Mire Gavrana imat će publika ovogodišnjeg festivala Off Avignona, gdje Roseau Théâtre⁵, ponovno u prijevodu Andreje Pučnika, a u režiji Marie-Françoise i Jean-Claudea Brochea od 6. do 28. srpnja izvodi *Kreontovu Antigonu*. Obječavajući je to *entrée* hrvatskoga dramskog piscu Mire Gavrana u francusko kazalište.

¹ Théâtre Silvia Monfort, 106, rue Brancion, 75015 Paris
² www.theatresilviamonfort.com

³ Quand les génies se font des scènes u Le Journal du dimanche, 25. ožujka 2007.

⁴ Repriza odigrana 11. ožujka 2007. u 16 sati. Gledalište je bilo odlično popunjeno, pozornost publike tijekom predstave naglašena, a pozdrav pljeskom na kraju topao. Prisluškivala sam malo i spontane komentare na izlasku iz dvorane: *Na početku mi se učinilo presporo, ali kasnije me je priča potpuno obuzvala! Vrio dobra predstava! Sjajno glumljeno!*

⁵ www.roseautheatre.org

