

MAMA, KUPI MI LJUDEVITA!

ZINKA KISELJAK

Pisati o kazalištu, o neuvhvatljivim trenucima glumačke igre, o dojmu i osjećajima koje odredena predstava ostavlja u nama, nije nimalo lagana zadača. Nakon odigrane premijere, glumci napeto isčekuju kritike, no, gotovo uviјek - ostaju razočarani. Jer, kritičarska pera, uglavnom, lakoćom se kreću raznim slojevima predstave zaobilazeći njihove uloge. Napisati o nekome da je bio *uvjerljiv*, ili da je *skladno pratio igru ansambla*, valja priznati, teško će zadovoljiti glumce. Međutim, u najnovoj predstavi Renea Medvešeka - Č.P.G.A. - kritičari nisu mogli "zaobići" glumce, budući da se u toj predstavi režija diskretno povlači i u prvi plan ističe - glumca. No, krenimo redom.

Britanski dramatičar Alan Ayckbourn nije rijedak gost na hrvatskim pozornicama. Boris B. Hrovat ističe kako Ayckbourn uvijek nastoji zadržati okvir i postupke profesionalno dobro napisana dramskog djela, koje slijedi tradicionalne kanone komediografije. Ayckbournova matematički precizna dramaturgija velik je izazov za glumca, ali i užitak za gledatelja. Kazališni čarobnjak, Rene Medvešek, posegnuo je u Ayckbournov šešir i izvukao neobičan dječji komad. Izvorni naslov *Mr A's Amazing Maze Plays* u prijevodu (Borivoj Radaković) postaje Č.P.G.A. noseći zagonetku u sebi - jesu li to Čudnovate priče gospodina Ayckbourna ili Čudnovata pustolovina gospode Akustikus ili ...

Nakon uspješnih dječjih predstava - *Zimska bajka*, *Mrrek i Crvek*, *Hamper* i *Nadpostolar Martin* - kojima je izbrisao granicu između predstava za djecu i onih za odrasle, Č.P.G.A. je prva predstava koju Medvešek režira prema dramskom predlošku. Naime, on Ayckbournov dramski tekst prilagođuje glumačkom ansamblu ZeKaeMa. U originalu, Ayckbourn pripovijeda priču o djevojčici Suzy koja s majkom i psom Nevillom živi na kraju gradića. Suzin otac, zaljubljenik u letenje balonom, prije mnogo godina odletio je balonom u nepoznato i - nestao. (Podsjeća li vas to na tate koji odu po novine i više se ne vrate?) Suzine i Nevillove igre često završavaju u vrtu velikoga, napuštenog dvorca u blizini njihove kućice. Jedne noći, u dvorac useljava tajanstveni gospodin Akustikus. Suzy i Nevill prema njemu osjećaju veliko nepovjerenje, a osobito nakon što taj gospodin počne udvarati Suzinoj majci. Uskoro, nestaju svi zvukovi u okolini - zamire pjev ptica, susjed (bivši operni pjevač)

ostaje bez glasa, a Nevill bez svog laveža. Čvrsto odlučivši vratiti Nevillu njegov lavež, Suzy i Nevill ušuljaju se u dvorac i tu počinje njihova čudesna potraga, jer dvorac je zapravo veliki labirint pun tajnih prolaza i skrivenih soba. U ovom trenutku, Ayckbourn u potragu uključuje i publiku, koja junake upućuje kojim putem krenuti dvorcem.

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH

alan ayckbourn

Č.P.G.A.
"MR A'S AMAZING MAZE PLAYS"

katarina bistrović-darvaš . suzy	pjer meničanin . pas
slavica jukić . baka	davor borčić . djed
urša raukar . gđa. akustikus	branko supek . susjed
ksenija ugrina . 2. pripovjedač	kristijan ugrina . 1. pripovjedač
redatelj . rene medvešek	asistent redatelja . tanja lacko
scenografi . tanja lacko i rene medvešek	kostimograf . milena matijević-medvešek
oblikovanje svjetla . aleksandar čavlek	tajna soberica . iva-matija bitanga
jezični savjetnik . durđa škavić	laborant . milan gavrančić
inspicijent . maja levančić	
ravnatelj zekaema . leo katunarić	
prijevod . borivoj radaković (i ansambl Č.P.G.A.)	
adaptacija . r. m. i Č.P.G.A.	
trajanje predstave: oko 90 min (s pauzom)	
premijera . 20. prosinca 1998.	
zagrebačko kazalište mladih . zagreb . teslina 7	
prodaja: 433426, 433526 . promocija: 431444 . blagajna: 422668	

Kad, napokon, dospiju u Kabinet zvukova, naći će uredno popisane i pohranjene glasove, između ostalog, i Nevillov lavež, susjedov i mamin glas... Oslobodivši glasove, padaju u ruke gospodinu Akustikusu, no u posljednjem trenutku spas stiže iz vedra neba! Nakon višegodišnjih lutanja, naime, balon Suzyinog oca pada na zemlju u pravom trenutku i na pravo mjesto! Gospodin Akustikus bježi, a Suzyina obitelj ponovno je na okupu.

Medvešek vjerno prati liniju priče, no mijenja likove prilagođujući ih glumcima s kojima radi. Tako Mama postaje Baka, Tata - Djed, a gospodin Akustikus - gospoda! Iako se tim promjenama gube neki motivi priče (Akustikusovo udvaranje Mami), uspjele glumačke kreacije i te kako ih opravdavaju. Sigurnom rukom Medvešek

Snimila: Sandra Vitajic

U kući gospode Akustikus - trenutak kada uz pomoć publike Suzy (Katarina Bistrović-Darvaš) i Ljudevit (Pjer Meničanin) pronalaze glasove

otpusta ventile glumačke razigranosti i maštete, a potom matematičkom točnošću gradi prizore. U devedeset minuta, koliko predstava traje, jasno su ocrtana dva prostora za igru. U prvome dijelu predstave, scenografija je svedena na minimum; nekoliko crnih paravana i nekoliko različitih stolaca na praznoj pozornici nedvosmisleno u prvi plan ističu upravo glumce. No, nedostatak rekvizita i scenografije nimalo ne osiromašuje igru. Naprotiv, ističe je u cijeloj punoći. Pametnom redateljskom dosjetkom prikazan je i rast psa Ljudevita. Suzy dobiva štene u maloj

kartonskoj kutiji. Kako štene raste, tako Suzy u rukama drži sve veću i veću kutiju, dok kutija ne postane tako velika da iz nje može ispuzati glumac Pjer Meničanin. Stavljujući na glavu bijelu, čupavu kapicu s dugim naušnjacima, on preuzima lik psa Ljudevita.

U drugome dijelu predstave, kada Suzy i Ljudevit ulaze u kuću gospode Akustikus, scenografskinja Tanja Lacko, u dubini scene gradi neyerojatan labirint soba i prolaza. Pred očima oduševljene publike otvaraju se tajna vrata, junaci se spuštaju toboganom, padaju u podrum, penju se ljestvama na sâm vrh čudesnog zdanja. A svima scenskim zbijanjima prividno upravlja publika podizanjem plavih ili crvenih listića, određujući tako smjer kretanja Suzy i Ljudevita. Iako je Ayckbourn predvidio čak 74 mogućnosti razvoja potrage, ansambl predstave zasad primjenjuje samo dvije, no vremenom, kako će predstava sazrijevati, i taj će se broj jamačno povećati.

I kostimi Milene Matijević-Medvešek izvrsno se uklapaju u cjelinu predstave. Skidanjem ogtača-kutâ glumci ostaju u kostimima koji vrlo jednostavno i nedvosmisleno upućuju na karakter likova. Tako, primjerice, Suzy nosi kombinezon i majicu, pas Ljudevit također je odjeven u kombinezon, zakopčan do grla i navučen preko stopala, upotpunjeno bijelom kapicom. Djed se pojavljuje u avijatičarskom kombinezonu s kožnom, starinskom kapom na glavi, dok je gospon Sused "uskočio" u ofucani sako i iznošene hlače. Jedino gospoda Akustikus odudara svojom otmjenom pojavom.

Svakako valja uvažiti i velik posao Aleksandra Čavleka, oblikovatelja svjetla. On je svojim umijećem oživio zahtjevnu scenografiju kuće, dočarao tajanstvenost toga zdanja, ali i opasnosti što vrebaju junake iza svakoga kuta.

A što reći o glumcima? Ponovno je ansambl ZeKaeM-a dokazao koliko mnogo može dati svojoj publici. Katarina Bistrović-Darvaš kao Suzy bez nepotreba je pretjerivanja uvjerljivo dočarala maštovit svijet djevojčice. Veselim poskakivanjem, blagom modulacijom glasa, zaraznim smijehom, ona na pozornicu vjerno prenosi dječje emocije. Na

sveopću radost publike, znalački se služi mimikom koja je često izražajnija od sâmih riječi. Vješto izbjegavajući zamku tepanja i djetinjastog ponašanja, njezina je Suzy maštovita djevojčica koja ravnopravno razgovara s odraslima i hrabro se bori za dobrobit svoje obitelji.

Pjer Meničanin odigrao je možda glumački najtežu ulogu u komadu - psa Ljudevita. U ovom komadu, naime, pas uopće ne govori - on samo laje. Pa ipak, publika razumije svaki Ljudevitov lavež, razumije kada se boji, kada glumi neustrašivog psa čuvara, kada je umoran, kada je zaigran... Od trenutka kada mu gospoda Akustikus ukrade lavež, on više ni lavežom ne može iskazati svoje osjećaje. Usprkos tome, ne ostajemo prikraćeni: Pjer Meničanin iznimno vješto iskorišćuje mimiku; u njegovim širom otvorenim očima, u drhtanju cijelog tijela, nedvosmisleno čitamo što se zbiva u njegovoј glavi. Pišući o predstavi, Jasen Boko ističe kako je Pjer Meničanin *najbolji pas kojeg je hrvatsko glumište moglo stvoriti, pas s karakterom čovjeka i srcem zeca, izvor komičnog i zabavnog naboja predstave*. Vladajući svojim tijelom i pokretom, Meničanin vješto dočarava kretnje psa, naprimjer, u trenutku kada se pravi mrtav na Suzyinu naredbu *Ljudevit, mrtav!*

Ulogom gospode Akustikus, Urša Raukar u potpunosti je opravdala otklon od izvornika. Visoka, mršava, odmjerena i otmjenih kretnjâ, s povremenom provalom nervoze, Urša Raukar iz prizora u prizor postupno otkriva pravo lice gospode Akustikus. Povremenom promjenom mimike lica publici daje nedvosmisleni znak o svojoj pravoj naravi. Zločestoču lika ističe i vješto izradenim smijehom kojim poput kratkotrajne oluje zagrmi u trenutku kad je nitko ne gleda. Užas što ga osjeća prema bučnim djevojčicama i psima, razlog je zašto Ljudevitu krade lavež ili Susedu glas. Elegantno odjevena, lelujajući pozornicom na visokim potpeticama, uvijek izlazi sa sklopljenim kišobranom, što je zapravo naprava za kradu glasova. Dovoljno je u njezinoj nazočnosti pustiti glas, pa da ona, malim otvaranjem kišobrana, usiše glas i pospremi ga u balon, zakvačen o

dršku kišobrana. Osobitu vještinu pokazala je u dijelu predstave kada uživo, iz tonske kabine, oponaša razne kućne zvukove, strašeci tako Suzy i Ljudevita. Njezino

Snimila: Sandra Vitalijc

Koga je više strah
- baku (Slavica Jukić)
ili psa (Pjer
Meničanin)?

vladanje pozornicom i strah koji oko sebe stvara, podsjeća na ono *Cruelle de Ville* iz Disneyeva klasika 101 Dalmatinac, ali je uz to sasvim samosvojno, napisao je Jasen Boko.

Branko Supek kao gospod Sused, također je vješto iskoristio prostor za komiku. Negdašnji operni pjevač, čovjek koji voli zaviriti u čašicu, svojim pričama uveseljava Suzy i Ljudevita, no priče uglavnom završavaju pokušajima pjevanja, od čega se Ljudevit naježi od užasa, a Suzy ga tješi da to i nije bilo tako loše. Supekov "falš"-pjevanje i

uporaba iskrivljenih talijanskih riječi, dodatni su poticaji za smijeh u publici. Baku Slavice Jukić poželjeli bi mnogi unuci. Zanimljivim pričama za laku noć ona potiče Suzyin svijet mašte, a komiku svog lika diskretno naglašuje povremenim čudnim izgovorom pojedinih riječi (palaćinke tako postaju paćalinke). Ljubav, toplinu i dobrotu, Baka pokazuje na svakom koraku; tek povremenim uzdahom i pogledom prema nebu, otkriva tugu za Suzyinim djedom, koji je nestao, tamo negdje gore...

Djed Davora Borčića opsjednut je hobijem - letenjem balonom. U dvije kraće scene, Borčić je stvorio poznati karakter zanesenjaka, čovjeka koji voli obitelj, ali ponekad ne može odoljeti zovu pustolovne naravi. Iako odsutan tijekom cijelog komada, Djed se ipak vraća u prvi trenutak i spašava svoje najmilije. Naravno, u svojoj opsjednutosti putovanjima, on i ne primjećuje što se sve dogodilo dok ga nije bilo.

U neveliku glumačkom ansamblu, posebno mjesto imaju Ksenija i Kristijan Ugrina kao pripovjedači (*storyteller*). Cijelo su vrijeme na pozornici i nemetljivo upravljaju zbivanjima. Ponekad je njihova naracija izravno uvedena u scenu i zahtijeva veliku koncentraciju, a u drugom dijelu predstave, publici objašnjavaju kako treba voditi Suzy i Ljudevita kroz tajanstvenu kuću gospode Akustikus. Nimalo jednostavna zadaća pred četrsto nestasne i bučne djece. No, sugestivnošću pripovijedanja uspijevaju smiriti dječju radosnu viku i omogućiti nesmetanu potragu.

I ovom predstavom ansambl ZeKaeM-a, vođen redateljskom maštom Renea Medvešeka, ponovno je premostio granice "dječje" i "odrasle" predstave, dokazavši da ima samo dobrih i manje dobrih predstava. Dokazali su još

Suzy: Ljudevit, mrtav!

Na slici: Katarina Bistrović-Darvaš, Ksenija Ugrina, Urša Raukar, Kristijan Ugrina, Branko Šupek, Pjer Meničanin kao Ljudevit - na podu

nešto: nema kazališta bez glumaca i publike. A koliko kazališna igra očarava najmlade gledatelje, svjedoči i često izricana rečenica pri izlasku iz dvorane - *Molim te, kupi mi psa Ljudevita!*

Djedov (Davor Borčić) povratak na zemlju u pravom trenutku

Snimila: Sandra Vitaljić

Snimila: Sandra Vitaljić

Drama Č.P.G.A. zapravo je oneobičeni "storytelling", kazivanje priče od strane ansambla koji se zatim uvlači u svoje uloge, stalno animirajući publiku na sudjelovanje. Rene Medvešek u ovoj je produkciji sretno svoju maštu "položio" na čvrstu strukturu tekstualnog predloška stvarajući predstavu koja je trenutačno po svoj prilici najzanimljiviji produkt hrvatskoga glumišta. Istina, verzija prikazana na premjeri još uvijek je neka vrsta *work in progress* jer je očito kako je predstava u ovom trenutku još uvijek fiksirana i ne podliježe zaista interaktivnosti i vodenju iz publike. Ayckbourne 74 moguće varijante precizno razradene u tekstu jednostavno je bilo nemoguće razigrati od sâme premijere, ali će rad na predstavi očito biti nastavljen "u hodu".

Ukratko, kad se Č.P.G.A. potpuno razigra, uskladi u ritmu i kad je zaista počne voditi oduševljena dječja publika, bit će riječ o sigurno najzaigranijoj hrvatskoj scenskoj činjenici, koja Renea Medvešeka učvršćuje na mjestu najmaštovitije i najzanimljivije osobnosti dječjega kazališta u nas. Zadovoljstvo u sudjelovanju u ovakvoj scenskoj maštariji nitko (ne)ozbiljan ne bi trebao uskratiti ni sebi ni svojoj djeci.

Jasen Boko, "Slobodna Dalmacija",
22. prosinca 1998.

Svojim pozornim radom s glumcima, čudesnim likovnim oblikovanjem prostora od otpadaka, oplemenjivanjem svakodnevice, dobrotom koju priziva, Medvešek se pojavljuje kao incident u našem kazališnom okolišu. Potkraj proteklog tjedna prvi je put postavio tuđi dramski tekst, ali je zadržao u svom radu sve spomenuto.

Želimir Ciglar, "Večernji list", 22. prosinca 1998.

I ovaj put, gotovo ni iz čega, na praznoj pozornici Medvešek započinje priču, koja se ubrzo pretvara u igru namećući glumcima uloge i uvodeći ih u prostore što se šire poput labirinta u brojnim izvodima i scenskim kombinacijama. Lišena izravne infantilnosti i potrebe da se dodvora na najmladoj publici, takva se koncepcija ostvaruje kroz običnost svakodnevnih situacija koje nam na pozornici djeluju neobičnima, kroz čudnovatost uobičajenih prizora,

kojih se iznimnost prepoznaće u nenametljivoj stilizaciji, kroz neupadljivost i nepretencioznost pristupa što osluškuje djeće doživljaje svijeta odgovarajući njihovu očekivanju.

Igra nadopisivanja prenosi se i na gledalište, plavim i crvenim kartonima publika bira putove kojim će junaci Ayckbourne priče krenuti kroz tajanstvene prolaze, lažna vrata, mračne sobe, prašnjava stubišta... da bi pronašla glasove.

Dubravka Vrgoč, "Vjesnik", 23. prosinca 1998.

I ovaj je put Rene Medvešek potpisao iznimno maštovitu, lucidnu, inteligentnu i zahtjevnu predstavu, prepunu neočekivanih jezičnih dosjetki, obrata, te sjajnih scenskih i zvučnih efekata.

Dubravka Lampalov-Malešević, "Jutarnji list",
24., 25., 26. prosinca 1998.

Na kraju, valja reći da Č.P.G.A. Alana Aykboruna pridonosi nešto i potpunosti slike o tom dramatičaru, ali - u svojoj (adaptiranoj) zagrebačkoj verziji - ponajprije utvrđuje (*Hamperom*) stečeni ugled Renea Medvešeka kao atipična, ali svakako darovita, sigurna i uvjerljiva redatelja "neobičnih" predstava. Što se pak tiče publike ZKM-a, ona je tom predstavom - izvedenom u osebujnome ozračju uoči Božića - dobila vrijedan i dojmljiv dâr. Potrajat će i u sljedećoj godini, a, nadajmo se, i dulje.

Boris B. Hrovat, "Hrvatsko slovo", 1. siječnja 1999.

I dok će djeca više intuitivno otkrivati "tko bi bila ta gospoda Akustikus", njihovi roditelji (koji će jednako uživati u duhovitoj predstavi) lakše će u njoj vidjeti sve one uvijek namrgodene susjede (možda i sebe sâme?) koji ne podnose dječju ciku, nabijanje lopte, lajanje pasa; koji se nerviraju zbog svakog šušnja u svojoj blizini jer oni "trebaju svoj mir", "moraju se odmarati". Takva bi gundala djeca, kako su u predstavi i učinila, najradije protjerala iz susjedstva. Osjete li to odrasli gledatelji, tad se može reći da je predstava Č.P.G.A. zabava za djecu, a pouka za roditelje.

Vojmil Žic, "Glas Koncila", 3. siječnja 1999.