

Matko Botić

Trpim dakle vrijedim

Pojedinac u sukobu s većinom bije
unaprijed izgubljenu bitku.

W. Shakespeare: Hamlet
Redatelj: Oliver Frlić
Zagrebačko kazalište mladih
Premijera: 8. ožujka 2014.

Novi zagrebački *Hamlet*, premijerno izведен početkom ožujka u Zagrebačkom kazalištu mladih, igra se na skućenom, šparno osmišljenom prostoru, s gledateljima koji okružuju tek jedan dugačak stol i nekoliko stolica. Siro mašno kazalište u siromašnu vremenu, novi zagrebački *Hamlet* plod je dramaturške i redateljske imaginacije Olivera Frlića, hvaljenog i osporavanog prije svega zbog beskompromisne želje da estetskoj dimenziji teatra pridoda i ubojni instrumentarij izravne društvene kritike i agitacije. Pa ipak, u najsvježijem hrvatskom *Hamletu* umjesto individualizirane pobune dočekala nas je zatupljujuća svijest o nepromjenjivosti stanja u kojem se nalazimo. Je li riječ o promjeni kursa ili o redateljskom sazrijevanju najpoznatijeg domaćeg kazališnog enfanta terriblea?

Frlićeva *Hamlet* ne zanima kao dobro skrojen komad, niti se libi po arhitektu tumarati krčeći u zaštićenoj svjetskoj baštini vlastitu stazu, sastavljenu od pomno izabranih fragmenata najpoznatije Shakespeareove tragedije. Frlićeva autorska parafraza *Hamleta* tako zadržava osnovne odnose među likovima, isušujući personal na nekoliko osoba neophodnih za protjecanje dramske radnje, prekrajući prizore u svjetlu vlastite niti vodilje koja se može sažeti u jednu, za redatelja možda i autoreferencijalnu rečenicu: pojedinac u sukobu s većinom bije unaprijed izgubljenu bitku.

Hamleta otvara Horacije, odvojivši se od ostatka slavljeničko/tugujuće družine okupljene oko stola žalovanja za starim i svadbovanju novoga kralja, očrtavajući gledateljima političkim izveštajem o međudržavnim odnosima društveni kontekst predstave, priopćenjem koje inače u originalu upućuje drugovima Marcelu i Bernardu. Time državni interesi, geopolitika, *Blut und Boden* retorika usmjeravaju fokus gledatelja od samog početka na očrtavanje atmosfere koja miriše na rat. Nakon Horacija, prekinutog u

Foto: Maja Bratoš

◀ Krešimir Mikić, Pjer Meničanin, Milivoj Beader

izlaganju tek kratkim turbofolk *intermezzom* razuzdane zabave, političku govornicu zauzima državnik Klaudije, dok ostatak društva mirno sluša, svatko skriven iza svog tanjura. Političarski diskurs i besplatna večera daju početni akord ovom sumornom kazališnom dogadaju, koji sveđeno odbacuje Shakespeareove proplamsaje pojedinačne pobune nauštrb spleena opće društvene anestezije. Umjesto na elizabetinsku tragediju, *Hamlet* Zagrebačkog kazališta mladih više nalikuje hladnim skandinavskim serijama Sørena Sveistrupa i Adama Pricea s političkim intrigama u prvom planu, u kojima je često zadnji naglasak scenarijski sastavljen od mogućnosti političkog moćnika da napravi pozitivan pomak, ali i konačnog odustajanja od te mogućnosti. Frlić u svojoj montaži *Hamleta* nema ni želje ni vremena čak niti za nagovještaj takvog razrješenja, pa gotovo svaki od likova do kraja komada ostaje točno onakvim kakvim smo ga upoznali na početku – bez suosjećanja, bez želja za promjenom, bez ičega.

U tako postavljenu *Hametu*, Shakespeareov se narativ lomi i vješto kolažno sastavlja i u nastavku zbivanja na sceni, izljuče se tek temeljna linija priče, a pojedini prizori iznevjeravaju izvornik da bi naglasili redatelju bitne simptome bolesti društva. Tako, naprimjer, u sceni Polonijeva umorstva mača se ne lača, odnosno okidač ne povlači sâm Hamlet, nego to po njegovu nagovoru obavljaju Horacije, njegov intimus i, za razliku od naslovnog lica, istinski vojnuk vladajuće partije. Na Hamletovu molbu Horacije tupo, kao anestezirana životinja, poteže okidač i ubija Polonija, da bi neposredno nakon toga isti pištolj Hamlet usmjerio prema očuhu, nedvojbenom simbolu svega zla što ga okružuje. U nastavku scene Klaudije neustrašivo korača ususret pištolju i Hamlet umziće – njegova neodlučnost i kukavičluk izjednačeni su s njegovim neprispadanjem sustavu, u čemu se ogleda i temeljna razlika između njega i Horacija. Vjerni Horacije do kraja ostaje na Hamletovoj strani, njega tuku kad udaraju i Hamleta, ali kad se treba sudbinski svrstati odabire gomilu, i na kraju predstave upravo on, čisteći stol, priprema mjesto Hamletova smaknuća. Njegova ambivalentna pozicija na pola puta između vjernog druga i zasluznog građanina jedina nudi tračak ljudskosti koji se nemilosrdno zatre završnim prizorom. U Frlićevu *Hamletu* svi preživljavaju, čak i oni koji su časno pali za zajedničku ideju, a

Pa ipak, u najsvježijem hrvatskom *Hamletu* umjesto individualizirane pobune dočekala nas je zatupljujuća svijest o nepromjenjivosti stanja u kojem se nalazimo.

umire i odstranjuje se iz zajednice jedini neprilagođeni – kraljević Hamlet.

Mučna atmosfera kraha i prije borbe naglašena je dramaturškom postavkom i ostalih likova. Klaudije je samouveren lider koji savršeno dobro kontrolira vlastitu agresivnost, Polonije i Laert hladni su poslušnici vladajućeg sustava, Rosencrantz i Guildenstern emotivci ipak prvenstveno usredotočeni na *zadatak s vrha*, Gertruda i Ofelija u tumačenju iste glumice tek su skicozno naznačene ženske figure koje svaka na svoj način svjedoči o nemogućnosti roditeljskog ili ljubavničkog pripitomljavanja onog Drugačijeg, a kao nijemi svjedok na sceni je i glumac koji utjelovljuje likove grobara i svećenika – svi su neprekidno prisutni, radnja se komentira bez riječi, tijelom i pogledima, atmosfera je zagušljiva, nema mjesta za samotni odmak u sigurnu zonu. Čak i čuveni Hamletov monolog, „biti ili ne biti”, u ovakvoj se postavci ne može izreći samome sebi i sam za sebe, pa ga protagonist dijeli s Ofelijom, licem koje suicidalnu mogućnost od svih prisutnih najbolje može razumjeti. Frlićev protagonist u takvoj koncepciji ima intrigantnu, iako vrlo nezahvalnu ulogu; lišen postepenog poniranja u ludilo, verbalne ekvilibristike, pa čak i najosnovnije podsvjesne, rudimentarne vjere u mogućnost otpora, Hamlet je ostavljen na milost i nemilost nervnim rastrojstvima, saznanjem da uboštvo njegova oca nikad neće biti osvećeno te slutnjom sve izglednijeg vlastitog nasilnog kraja. Kada naposljetku pogiba od noža u rukama vlastite majke, na trenutak izgleda kao da je u tom času prvi put u predstavi – miran i spokojan.

Redateljska koncepcija, uokvirena jednostavnim, monokromnim kostimima Sandre Dekanić, minimalističkom scenografijom Petre Weber i atmosferičnom, filmskom glazbom u izboru samoga Frlića, presudno je ovisila o glumačkom pristanku na djelomično samoponištenje u službi višeg cilja, i na taj izazov ansambl Zagrebačkog kazali-

Jasmin Telalović, Vedran Živolić, Petar Leventić, Sreten Mokrović, Nina Violić, Pjer Meničanin, Milivoj Beader

Frljić u svojoj montaži *Hamleta* nema ni želje ni vremena čak niti za nagovještaj takvog razrješenja, pa gotovo svaki od likova do kraja komada ostaje točno onakvim kakvim smo ga upoznali na početku – bez suosjećanja, bez želja za promjenom,

šta mladih odgovorio je poslovčno predano i zainteresirano. Krešimir Mikić kao Hamlet odigrao je jednu od najboljih uloga u karijeri, prije svega zahvaljujući unzmirujućoj, intenzivnoj koncentraciji kojom ispunjava unutarnje psihičko rastrojstvo vlastitog lika, čak i kada izravno ne sudjeluje u radnji. Mikićev Hamlet jednako je uvjерljiv u ciničnoj poziciji čovjeka koji je svjestan da je svaki otpor uzaludan, kao i u potonućima u agresiju, bijes i očaj, sve vrijeme bivajući filmski precizan i odmijeren, ali i ogoljen do nepodnošljivosti u prikazivanju bezizlaznosti vlastite pozicije. Uz Mikića, usprkos povremenim problemima s artikulacijom teksta, nijansiranošću glumačke interpretacije izdvojio se Goran Bogdan koji Horaciju gradi kao proturje-

Sreten Mokrović, Nina Violić, Pjer Meničanin, Milivoj Beader, Goran Bogdan, Krešimir Mikić, Petar Leventić, Vedran Živolić, Jasmin Telalović

U Frlićevu Hamletu svi preživljavaju, čak i oni koji su časno pali za zajedničku ideju, a umire i odstranjuje se iz zajednice jedini neprilagođeni – kraljević Hamlet.

čno biće, ispunjeno prijateljskom ljubavlju, ali i snažnom privrženošću vladajućem sustavu. Bogdan kao Horacie od prvog monologa na licu nosi nagovještaj katastrofe, ne kao patetičnu masku, nego kao gorki podsjetnik da i prstanak uz dominantni režim ima svoju cijenu. Nina Violić na visokoj izvedbenoj razini ovalala je ulogom Hamletove nesuđene družice, nešto manje dojmljiva kao predvidljivo distancirana i frojdistički koncipirana Gertruda. Njena Ofelija intrigantna je jer nije samo naivno djevojče nepovratno opijeno ljubavlju, nego misleće biće sposobno kako za strastvenu ljubav tako i za ironičan odmak od vlastitog položaja prije neumitnog kraja. Sreten Mokrović i Pjer Meničanin precizni su u interpretiranju Klaudija i Polonija kao uglađenih, lukavih i distanciranih političara, više oslonjeni na vlastiti gard nego na Shakespeareov tekst, ali i sposobni skliznuti u djeličnu sekundu iz odmjerenih uglednika u istinsku agresiju. Petar Leventić i Vedran Živolić kao Rosencrantz i Guildenstern kadri su s malo ponuđenog prostora oblikovati uvjerljive likove čija mladenačka dobrohotnost još uvijek povremeno proviruje ispod perfidne maske kraljevih špijuna, a Jasmin Telalović gradi Laerta isuviše skicozno, bez uvjerljiva opravdanja za motivaciju i postupke vlastitog lika unutar ovake redateljske koncepcije. Milivoj Beader vrlo je živopisan kao grobar koji, ne progovorivši ni riječi, većinu predstave provede stružući nožem kosti s gozbe žalovanja, dočekavši tim ritualom i finale, stvarajući uvjerljivu sliku zatvaranja nasilnog i besperspektivnog životnog ciklusa.

Valja spomenuti da je, izvan kruga u kojem na sceni zagrebačke dvorane Istra sat i po borave i glumci i publika, u drugome planu preko cijelog praznog gledališta razvučena reprodukcija Michelangelova *Posljednjeg суда*, vidljivo rašivena, sastavljena od puno manjih dijelova. Taj *Posljednji sud* koji izgleda kao da je u pozadini ostavljen slučajno, prilično je tajnovita pojava, nespomenuta u programskoj knjižici i ničim nekontekstualizirana tijekom

predstave. Bit će da je taj nemarno sklepani prikaz božanskog reda i harmonije ostavljen u mraku napuštenog prostora kao još jedan redateljski podsjetnik da ovdje dolje vrijede neka drugačija pravila, drugim riječima, u ovakvom *Hamletu* kao i u današnjem društvu, ne funkcioniраju ni ovozemaljski, obični, a kamoli posljednji sudovi.

Nakon odgledane Frlićeve parafraze *Hamleta* ostaje gorak okus apatije i beznađa, ali i ponešto zbumjenosti imajući u vidu redateljev dosadašnji rad. Iako sâm Frlić u programskoj knjižici spominje začetak nove, zrelijefaze svog redateljskog djelovanja, postavlja se pitanje je li ovakva kazališna dijagona stanja korak naprijed prema redateljskoj zrelosti ili tek trenutak slabosti čovjeka umornog od neprekidnog upiranja prstom u široki dijapazon društvenih rak-rana? Jer Frlić je i dosad, uz korpus provokativnih i socijalno uznemirujućih predstava, radio intrigantne parafraze klasičnih naslova koje se nisu značajnije prelijevale s kazališne rampe u društvene kronike, a u ovom slučaju oblikuje cjelinu koja je bolno precizna u ocrtanju suvremenog egzistencijalnog očaja, ali joj vidljivo nedostaje sape za pobunu protiv zatećenog stanja. Trenutak slabosti ili možda tek unutarkazališna provokacija kojom je amblematski dramski buntovnik ukalupljen u anesteziranu gomilu, *Hamlet* Zagrebačkog kazališta mladih dramaturški je uzoran, redateljski vješto složen i glumački besprijeckorno izведен, ali propušta priliku da se aktivnije uključi u odnos s društvom koje tematizira. Scenski osušena i ohladena, Frlićeva autorska interpretacija *Hamleta* zrači sveprisutnim defetizmom koji istodobno kritizira sustav i pristaje biti njegovim dijelom, izmamljuje tek naknadni smješak uzajamnog prepoznavanja zajedničkih neprijatelja, propuštajući priliku da optužuje, iskupljuje, proizvodi bijes ili grižnju savjesti kod izvodača i kod publike. Umjesto da nepodnošljivu svakodnevnicu barem povremeno popljuju ili izvrgnu ruglu, lica Frlićeva *Hamleta* ponašaju se kao da zagovaraju stav Pascala Brucknera: „Što je danas čudoređe? Ne toliko vladavina dobromislećih koliko dobrotrpećih, ugovoren obožavanje očaja, religija obvezatnog ronjenja suza, konformizam nesreće od koje toliki autori proizvode odveć patvorenimed. Trpim dakle vrijedim.⁴¹

⁴¹ P. Bruckner. 1997. Žed za progonom. *Napast nedužnosti*. NZMH. Zagreb. 121.

Pjer Meničanin, Vedran Živolić, Krešimir Mikić, Nina Violić

Krešimir Mikić kao Hamlet odigrao je jednu od najboljih uloga u karijeri,

Nakon odgledane Frlićeve parafraze *Hamleta* ostaje gorak okus apatije i beznađa, ali i ponešto zbumjenosti imajući u vidu redateljev dosadašnji rad.