

Ozana Ivezović

Teorija glume - od filozofije do prakse

Dubravka Crnojević-Carić
Gluma i identitet.
O glumi i melankoliji
Durieux, Zagreb, 2008.

svuda – dobrim dijelom upravo zbog tjelesnosti i osjetilnoga – pobuna protiv utvrđenog poretka.

Glumac je, nastavlja autorica, jedinka koja hoće sve postići, sve proživjeti, mnoštvo duša sjediniti u jednom tijelu, a mnogostrukost duša podrazumijeva i mnogostrukost istina, tj. relativiziranje dominantne društvene paradigme. Prema mišljenju onih teoretičara koji zagovaraju čvrste i jasne društvene norme, takvo je umnažanje istine blisko opsjeni i lagano.

Naknadnost je jedna od kategorija koja obilježava glumca budući da on istodobno živi sadašnjost i prošlost, odnosno sjećanje na proživljeno. Gluma nastaje i umire u trenutku, ali ona taj trenutak realizira stalnim okretanjem k prošlim doživljajima (onima na pokusu, u životu ili svjetu mašte). Na taj način glumac estetizira stvarnost jer je može živjeti jedino tako da joj se uvijek iznova vraća.

Ostalo velik broj podudarnosti između glumca i melankoličnika. Melankolija je povezana s umjetničkim genijem i umjetničkim činom, sa sklonosću izmicanja društvenim normama, okretnutošću osjetilnom, nepovjerenjem u zadani identitet, estetiziranjem života i prepoznavanjem fluidnosti granica, povezivanjem s drugotinom pa tako i sa ženskim. U glumačkoj okrenutosti prošlom i mrtvom možemo naslutiti prisutnost tuge i melankolije. Tuga je zapravo implicitna glumačkom činu jer nostalgijska za izgubljenim različitim mogućnostima realizacije sebe proizvodi bol. Nostalgija u kojoj su udruženi žudnja za nepoznatim i žal za nepovratnim trenutkom jest najneodređenija, ali i najsnažnija i možda je upravo to razlog zbog kojega glumac uvek priziva mogućnost Drugoga u sebi.

Načinjući problem identiteta, autori-

ca tvrdi da je pri teorijskom izučavanju glume zanemareno pitanje je li razotkrivanje koda uspostavljenog različitim postupcima u dramskom djelu, tj. poniranje u njegovu strukturu i u kontekst iz kojeg je tekst izrašao, važan i na planu glume. Dramaturške se postavke, naime, zrcale i na glumačku kreaciju i to ne samo posredstvom mizanscene ili redateljskog rješenja nego i načinom strukturiranja unutarnje, glumačke svijesti.

Upravo poniranje u kontekst iz kojeg je izrasla neka drama omogućava slobodu nesmetanog istraživanja i proširivanja granica vlastitog identiteta. Istraživanjem predloška omogućavamo si da pojmišimo unutar kakvog pogleda na svijet ovaj puta moramo funkcioniрати te kojim se dijelom vlastitog ja trebamo baviti. Različito stanje svijesti proizvodi različite vrste verbalnog, ali i tjelesnog govora. U svakom liku koji igramo dominira određeni stav spram svijeta, a taj se stav i tjelesno manifestira.

Ukoliko glumac jest kreator, a ne reproduktivac, kako to da u zadatom trenutku može ponoviti tzv. kreativno stanje, u kojem se radaju osjeti, emocije, riječi? Kako je moguće istodobno stvarati i ponavljati? Glumčev je zadatok na svakoj probi ili predstavi ponoviti trenutke neposrednosti i nadahnuti, a tu vještina stječe pomoću glumačkih vježbi. Cijelo jedno poglavje knjige bavi se različitim područjima koje glumac mora vježbati kako bi mogao kontrolirati nadahnute (relaksacija, dah, osjetilno i emocionalno pamćenje, glas, prevladavanje napetosti tijela pa time i rješavanje unutarnjih blokada koje se na tijelu održavaju).

Dosta prostora u studiji posvećeno je glumčevoj tjelesnosti, pri čemu se in-

zistira na novim nalazima neuroznanosti po kojima su ljudski osjećaji i spoznaja tjelesno uvjetovani. Budenjem organskih funkcija budimo i osjećajne procese koji su s njima neraskidivo povezani. Emocije ne možemo kontrolirati na izravan način; ukoliko smo selektirali odgovarajući objekt, on će zasigurno izazvati određenu emociju. Postoje vježbe koje pokazuju kako unutarnji rad na posredan način može proizvesti psihološke promjene pa tako i osjećaje.

Glumac se nastoji prisjetiti dogadaja koji mu je uzrokovao neku emociju, ali ne kroz priču koja se dogodila, nego osjetilnim prisjećanjem okusa, mirisa ili zvuka. Kad glumac razvije povjerenje u sebe zahvaljujući rekreaciji osjetilne stvarnosti, tek tada može započeti kreirati istinosan i uverljiv život karaktera koji portretira.

Gluma je zapravo korištenje imaginacije kako bi se gradio osjećaj vjerodostojnog koji djeluje i prema planu nesvesnog, kako u glumcu, tako i u gledatelja. Potrebno je proizvesti osjećaj vjerodostojnosti jer se u tom slučaju bude osjeti, što pak otvara vrata prema nesvesnjim iskustvima i ponašanju. Osjetilnim radom možemo prići područjima za koje se drži da ne podlijije svjesnoj kontroli. Otvaranje organskom olakšava doticaj sa zonama nesvesnog: prilikom djelovanja na organsko utječemo i na nesvesno. Otkrivanje vlastite nesvesnosti nije intelektualni čin, nego osjećajno iskustvo koje je teško izraziti riječima. Tako iskustvena spoznaja zapravo anulira tradicionalnu zapadnjačku odvojenost subjekta i objekta. Subjekt i objekt se spajaju pri snažnoj emociji i to omogućuje spoznaju. Danas je sve glasniji stav kako k spoznaji ne vodi um, nego rad na tijelu. Govoreći o glumi u kazalištu i glumi u

svakodnevnom životu, autorica zaključuje da te dvije pojave predstavljaju suprotnost. Naime, na sceni želimo biti vidljivi, dok se u životu želimo sakriti iza uloge. Gluma u kazalištu otkriva osobnu istinu, dok gluma u svakodnevnom životu teži tome da prikrije i zataji. Glumac pokazuje mnoštvo kakav je kad je sam, u intimnoj, privatnoj situaciji. Prokazuje proces preuzimanja uloga za koje društvo pretpostavlja da se podrazumijevaju i koje želi predstaviti stabilnim. Istodobno, upozorava i na onaj dio bića koji ostaje izvan društvene kontrole.

Knjiga čitatelju nedovoljno informira o glumi pruža dobro polazište na daljnje bavljenje ovom temom, a stručnjaku zanimljive spoznaje i interpretacije na koje se može pozivati, ali i polemirizirati s njima. Osim teorijske potkovanosti i erudicije, autorica pokazuje i poznavanje kazališne prakse i glumačkog obrazovanja (što se posebno vidi u poglavljaju o glumačkim vježbama) i upravo to daje studiji posebnu vrijednost jer iškustveno osnjuje teorijske uvide, dok sami teorijski uvidi na specifičan način osvjetljavaju svakodnevnu realnost glumačke profesije.

Naša teatrološka literatura dosada se malo bavila, kako ističe Vladimir Biti kao jedan od recenzentata knjige, problemom glume i stoga je knjiga Dubravke Crnojević-Carić značajan doprinos domaćoj teatralogiji. U svakom će slučaju biti nezaobilazna referenca za hrvatske teatrologe koji budu istraživali glumu, taj fenomen koji je, barem ako je riječ o kazalištu, teško uhvatljiv pa je svaki pokušaj da ga se teorijski artikulira dobar način da ga se otme zaboravu.