

- Preporučena literatura**
- Adizes, Ichak Kalderon: Menadžment za umjetnost, Asee Books, Novi Sad, 2006.
- Banović, Snježana: Kratki prilozi za povijest kazališne produkcije; od rituala do redateljskog kazališta, Skripte – Uvod u produkciju I, Kult Film, Zagreb, 2004.
- Bard, Alexander i Jan Soederqvist: Netokracija, Differo, Zagreb, 2003.
- Byrnes, William J.: Management and The Arts, Focal Press, Woburn, MA, 1999.
- Carmack Celentano, Suzanne i Kevin Marshall: Theatre Management: A Guide to Producing Plays on Commercial and Non Profit Stages, Scarecrow Press, Lanham, MD, 1998.
- Casado, Rafael Pena: Gestion de la Producion en las Artes Escenicas, Colescenologia, Ciudad Mexico, 2002.
- Caves, Richard E.: Creative Industries, Harvard University Press, Cambridge, 2000.
- Chong, Derrick: Arts Management, Routledge, London, 2002.
- Cimaro, Jesus F.: Producion, Gestion y Distribucion del Teatro, Fundacion Autor, Madrid, 1999.
- Collins, Theresa: How Theater Managers Manage, Scarecrow Press, Lanham, MD, 2003.
- Dragičević-Šešić, Milena i Sanjin Dragojević: Arts Management in Turbulent Times – Adaptable Quality Management, European Cultural Foundation, Bockmanstudies, Amsterdam, 2005.
- Edvinsson, Leif: Korporacijska longituda – Navigacija ekonomijom znanja, Differo, Zagreb, 2003.
- Fitzgibbon, Marian i Anne Nelly (ur.) From Maestro to Manager, Oak Tree Press, Dublin, 1997.
- Garcia, Manuel Eduardo i Gloria Berenguer Contri: El Consumo de Servicios Culturales, Esic Editorial, Madrid, 2002.
- Gladwell, Malcolm: Točka preokreta, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2005.
- Godin, Seth: Plava krava, Naklada Ljevak, Zagreb, 2005.
- Lammiman, Jean i Michel Syrett: Cool generacija – Nova poslovna filozofija, Naklada Ljevak, Zagreb, 2005.

- Martin, Miguel Angel Perez: Gestion de Proyectos Esenciales, NAQUE Editora, Madrid, 2002.
- Martin, Miguel Angel Perez: Tecnicas de Organizacion y Gestión Aplicadas al Teatro y el Espectáculo, INAEM, Madrid, 1996.
- Mudford, Peter: Making Theatre: From Text to Performance, Athlone Pr. 2001.
- Mulcahy, Lisa: Building the Successful Theater Company, Allworth Press, 2002.
- Pavičić, J., N. Alfirević, Lj. Aleksić: Marketing i menadžment u kulturi i Umjetnosti, Masmmedia, Zagreb, 2006.
- Pick, John: The Theatre Industry (Media and Communications Industry Profile), National Book Network, Landham, MD, 1986.
- Ridderstrale Jonas i Kjell A. Nordstrom: Funky Business, Differo, Zagreb, 2002.
- Ridderstrale Jonas i Kjell A. Nordstrom: Karaoke kapitalizam, Differo, Zagreb, 2004.
- Roche, Nancy i Jean Whitehead: The Art of Governance – Boards in the Performing Arts, Theatre Communications Group, New York, 2005.
- Sintas, Jordi Lopez i Ercilia Garcia Alvarez: El Consumo de las Artes Escenicas y Musicales en Espana, Universidad de Navarra, Barcelona/Fundacion Autor, Madrid, 2004.

ANA LEDERER, Zagreb

INTENDANT-ICA

Čitamo li povijest kazališta kroz popis kazališnih struka, dinamika i brojnost promjena započinju s kraja devetnaestoga i traju kroz cijelo dvadeseto stoljeće. Usporedimo li autorske timove u programskim knjižicama iz, primjerice, 1907. i 2007., uočavamo kako su danas posve ubičajeni redateljevi umjetnički suradnici na predstavi dramaturg, scenograf, kostimograf, oblikovatelj svjetla, suradnik za scenski pokret/koreograf, dakle redom sve one kazališne struke čija umjetnička afirmacija – a time i profesionalizacija u modernom teatru – zapravo i započinje prije sto godina, kad ih na popisu zato i nećemo naći. Ako su pak glumac i dramatičar jedini stalni i nepromjenjivi među strukovnim stvarateljima kazališta, jedinoga kojeg nećete pronaći ni na danas već dugom popisu kazališnih struka jest intendant. Intendant, naime, nije kazališna struka, kao što nisu ni direktor/upravitelj/ravnatelj kazališta, ne postoji stalno zanimanje odnosno profesija "intendant", za intendanta ne postoji škola, fakultet pa ni tečaj. Tko vas, uostalom, može naučiti razumijevanju, kako kaže Gavella, "svih prirođenih nastranosti stanovnika kuće kao što je teatar"? Pa ipak, u ustroju određene kazališne organizacije, intendant je na njezinu čelu, iako nije ni struka ni zvanje. Tko je zapravo intendant, čime se bavi i što zapravo radi, što je uopće njegova struka i koje su struke intendanti, ako pak intendant nije struka – to su pitanja koja možemo postaviti, iako nam pravi odgovor, po mom mišljenju, mogu dati jedino intendantski memoari. Zanimljivo je povremeno čak i za rječi kojima se svakodnevno služimo konzultirati objašnjenje Klaiceva Rječnika stranih riječi, koji za intendanta kaže: intendacija (od lat. *intentus* – pozoran, pažljiv) je vrhovni nadzor, vrhovna uprava, osobito kazališna. Intendant je pod 1) oficir ili činovnik koji opskrbuje vojsku hranom, novcem i ostalim životnim potrebama, a pod 2) upravitelj kazališta koje obuhvaća operu, dramu i balet. Doista pozoran i pažljiv morao bi biti onaj koji opskrbuje hranom, novcem i životnim potrebama, ne samo oficir ili činovnik u vojsci nego i upravitelj kazališta; kazališni je intendant u jednom od aspekata svoga posla i onaj koji mora pozorno i pažljivo opskrbljivati kazalište potrebama, što znači da je distribucija kazališnog budžeta po stavkama produkcije, investicija i ostalih materijalnih troškova također njegova odgovornost. Definicija pak da je intendant "upravitelj kazališta koje obuhvaća operu, dramu i balet", precizira ključnu odrednicu te vrhovne kazališne funkcije: intendant upravlja kazališnom institucijom koja sadrži tri umjetničke grane – operu, balet i dramu. Taj specifičan austrougarski srednjoeuropski model ustroja središnjeg nacionalnog kazališta – koji ima i svoga upravitelja specifičnoga imena funkcije zvane intendant – a gdje jedinu i istu pozornicu dijele tri različita ansambla, osim u nas više nigdje ne postoji: u svim europskim kazalištima opera i balet su jedna umjetničko-organizacijska cjelina koja dijeli jednu pozornicu, a drama ima svoju, drugu. Temeljni problem Hrvatskoga narodnoga kazališta, danas u 21. stoljeću, upravo je u tom prisilnom zajedništvu koje ograničava ansambl u svim aspektima i mogućnostima njihova umjetničkoga razvoja i afirmacije, a neprimjerjen je i zahtjevima suvremenе publike. Drugim riječima, ista je situacija s HNK-om kao i kad je intendant postao Julije Benešić, koji je smatrao da je klijenti problem HNK-a nepostojanje druge scene. Benešić je drugu scenu uspio pokrenuti i riješiti (Tuškanac pa Malo kazalište u Frankopanskoj), a iz njegovih memoara danas mogu samo prepisati njegove argumente zašto je u tomu glavni problem Hrvatskoga narodnog kazališta, uopće pritom ne vjerujući da sada ima nade za

skoro rješenje druge scene. Kad je 1953. godine Malo kazalište postalo zgrada novoga, drugoga zagrebačkog dramskog teatra, danas GDK "Gavelle", započet je proces prijeku potrebne umjetničko-estetske pluralizacije hrvatskoga glumišta, pri čemu je kroz tih istih pedeset godina cijela stvar s HNK-om vraćena na početak priče. Temeljem dvogodišnjega iskustva tvrdim: u postojećoj ograničenoj konstelaciji nemoguće je imati potreban ritam i kontinuitet igranja predstava, a posebice je nemoguće izgraditi umjetničke programske pomake, ni u operi i baletu, kamoli u drami HNK-a.

Općenito, čitajući memoare Julija Benešića danas, temeljem dvogodišnjega iskustva na čelu zagrebačkoga HNK-a, mogu se sigurnošću tvrditi da se ni načelnici, a ni svakodnevni problemi teatarskoga života koji iscrpljuju HNK zbog takvoga ustroja nisu nimalo promjenili. Čitala sam te memoare i ne jednom kao teatrolog, ali tek sada u potpunosti razumijem sve o čemu Benešić tako fenomenalno lucidno, pametno i promišljeno opsviriva, iščitavam sve nijanse koje se mogu razumjeti samo ako dijeliš sa Benešićem iskustvo iste, tako se to često točnom, ali banalnom frazom opisuje, "nezahvalne stolice". Kad sam imenovana intendanticom 2005. kao prva žena na toj funkciji u središnjoj nacionalnoj kući (a nači se kao žena na toj poziciji – tema je svakako vrijedna eseja), bilo je primjedbi kako nemam iskustva u kazališnoj praksi. Iako "intendantura" nije struka, u povijesti su intendanti bili različiti i ne baš bilo kakvih struka (književnici, redatelji...), imajući iskustva s kazalištem, ali ni jedan – bez obzira na svoju post festum vrednovanu povijesnu važnost – nije imao prethodnoga kazališnog iskustva u smislu u kojemu bi mu on moglo uvjetovati posao intendantu. Kad je riječ o kazališnom iskustvu potrebnom za intendantu, ono zapravo i ne postoji, kao što ne postoji ni kao struka, a kao struka ne postoji zato što se to iskustvo ne može prenijeti odnosno unaprijed nekoga naučiti tom poslu: ono je neponovljivo i započinje onim danom kad sjedate na tu stolicu. Jedan od razloga zbog kojih je ta stolica u zagrebačkom HNK-u posebna i specifična (i tako teška) jest u snazi njezine tradicije iz koje i u kojoj su se postavljali profesionalni standardi svih kazališnih struka: metaforički, HNK je poput jedne velike životinje, nekoga organizma s vlastitim uredenim mehanizmima koji uvijek funkcioniра i koji u suštini čuva te standarde struke – i kad su najnemarniji intendanti i ravnatelji na njegovu čelu i kad u

njega dođu stvarati predstavu umjetnički suradnici kojima strukovni standardi nisu jača strana. U tom sustavu sve se može preživjeti u procesu rada na predstavi, a da predstava na kraju bude profesionalno realizirana: HNK je ustroj zasebnog života, stoga ga je i tako teško mijenjati, jednako kao što je i njim tako teško vladati. Biti intendantom znači kompleksno upravljanje jednim, dakle, vrlo specifičnim kazalištem (ne zove ga Benešić bez razloga "stoglavom hidrom") u svoj komplikiranosti njegova organizma, a zapravo znači uspjelu provedbu određenoga umjetničkog programa. U pogovornom bilješci svojih zapisa Benešić će reći kako je u knjizi zapisao samo neke borbe koje šefu kazališta nameće njegov položaj, a te su borbe zapravo u zaledu kreativnoga procesa za koji intendant ima najmanje vremena: "Tih sam pokusa vidio malo jer sam vezan uz pisači stol i uz telefon, zaposlen šiljanjem ispravaka, pišanjem polemika, putovanjima i obijanjem pragova, rješavanjem aférica, sukoba i teških skandala." Pokuši, odnosno proces nastanka predstave definitivno je ono najzanimljivije u životu teatra, oni su napokon sama njegova bit, ali intendant doista ima vrlo malo vremena za kretno sudjelovanje u tom procesu. Drugim riječima, intendant vrlo brzo izgubi svaku iluziju da njegove kreativne programske zamisli imaju ikakve veze s njegovim sudjelovanjem u procesu rada na predstavi – u kreativnom smislu, njegov je utjecaj apsolutan ali nevidljiv, u praktičnom smislu on mora biti producijska potpora predstavi (posebice u saniranju svih vrsta kriza i kriznih situacija tijekom rada na predstavi), a to najviše iscrpljuje. U tom smislu, prebacivanje toga dijela posla na poslovog ravnatelja svakako je dobra zamisao.

Opis poslova jednoga radnog dana intendantu pokazuje specifičnosti toga posla koji se ne da usustaviti ni u jednu struku, iako posve amaterski, to i ne želete, dodirujete mnoge – od vatrogastva preko pravnih i računovodsvenih do psihijatrije, donoseći pritom doslovce od jutra do mraka nepregledan niz odluka svih vrsta. Vodenje teatra podrazumijeva širok spektar vrlo egzaktnoga rada (ugovori, pregovori, molbe, papiri, virmani, telefoniranja, putovanja, organiziranja) koji je napokon neizbjeglan u svakom upravljanju, pa i u onom kazališnom, što je sve iskustvo koje se stječe i svladava u hodu: sigurna sam da su se svi intendanti s mnogima od tih različitih papira susreli prvi put. No, tek se sigurno unaprijed ne može naučiti kako se, s druge strane, nositi s tom količinom taštine,

jedinom trajnom i neuništivom motivacijskom silom teatra: "Povrijeđena taština sa svojom kćerkom osvetom i rođakinjama: spletkom, klevetom i mržnjom. Radost je samo jedna – nad tudim neuspjehom." Ne treba imati iluzija da u toj kući ima ljubavi za kuću samu – kaže Benešić, ima samo osobnoga interesa koji ne želi biti ničim ugrožen. Na to vas doista nitko ne može pripremiti, nema struke koja vam može pomoći da se nosite s tom teatarskom silom, nema iskustva koje vam može pomoći u situacijama što vas mogu snaći među teatarskih svijetom, jer doista u kazalištu u svakom trenu sve visi o jednoj niti.

Aspekt koji se u tom širokom opisivanju poslova intendantu često izdvaja i naglašava jest relacija intendant i politike, relacija koja je teatrologiji odnosno povijesti kazališta tematski najintrigantnija, stoga što se kroz nju iščitava povijesni, sociološki, društveni kontekst kazališta u određenom vremenu. Intendant je doista medijator odnosa između države i kazališta te je upravo po tomu i funkcija/mandat pa se stoga poglavje o kazalištu i politici čini neizbjegljivim u memoarima svih intendantana: intendant u načelu pred državom odnosno politikom zugovara prosperitet svoga kazališta, a druga je stvar koliko u tomu uspijeva s obzirom na očekivanja države/politike od kazališta. Ako ga na tu funkciju i dovodi politika, povijesna će se valorizacija razdoblja određenoga intendantana ipak temeljiti na realizaciji njegova umjetničkog programa, na prepoznatljivosti i promišljenosti koncepcije njegova realiziranoga umjetničkog programa. Pritom se pojmom programa može koristiti kao širi pojam od repertoara, utoliko što podrazumijeva i šire umjetničko profiliranje teatra, kao što je, primjerice, razvojna strategija u strukturiranju ansambla. Ako posao intendantu u praktičnom smislu tvori taj spomenuti svakovrsni dnevni pragmatizam u životu kazališta i za njega ne morate i ne možete imati struke, jedini pravi preduvjet za izbor intendantu je njegovo znanje o kazalištu koje tvori temelje za kreiranje umjetničkoga programa, odnosno repertoara. U tom smislu, mandat intendantu tvori i njegov odabir najbližih suradnika, umjetničkih ravnatelja drame, opere i baleta, u suradnji s kojima se gradi repertoar. Nisam slučajno upotrijebila glagol "graditi", jer on pokriva puno značenja promišljanja kazališnoga repertoara, što podrazumijeva niz komponenti u odluci za jednu predstavu – naslov, redatelj, autorski tim, podjela u ansamblu, stil, likovnost... – koja je pak dio cjeline, odnosno repertoarne konstelacije koju također mo-

rate stvarati. Pa zatim što se želi u odnosu na profiliranje publike i njezin obzor očekivanja, način na koji želite mijenjati njezina umjetnička očekivanja, odnosno senzibilizirati je možda na drukčije estetike... Upravo takvo kompleksno i kreativno promišljanje intendantu i njegovih najbližih kreativnih suradnika stvara kazalište, stvara predstave po kojima jedino neko kazalište postoji ili ne postoji, ima ili nema publiku. Sve drugo u toj provedbi umjetničkoga programa za intendantu je iscrpljujuća pozadina u kojoj svakodnevno usmjeravaš taj golemi mehanizam kako bi ostvario neku ideju, neku predstavu. Koliko god intendantska stolica bila stara i zastarjela kao i naš ustroj, u europskoj kazališnoj tradiciji intendant je daleko više nego producent; jer, producent može biti poslovni ravnatelj kazališta, a intendant ipak mora biti umjetnička ili intelektualna osobnost neke druge vrste. Iskustvo koje nikada neće i ne može dobiti fisionomiju odnosno formu struke (udžbenik, katedra ili studij za intendantante – smješno!), intendant stječe jedino i samo u neponovljivom iskustvu kazališne prakse.

Čitajući memoare intendantana i znajući njihove životne i kazališne sudsbine nakon završenih mandata, jedino ne želim otici iz kazališta ogorčena, kao još jedna u nizu ojađenih duša. Preživjeti u kazalištu možeš jedino ako spoznaš da te ono troši do kraja, a malo ti daje natrag, pogotovo ako si intendant. Teatar je sukob svijeta, on je zbilja takav kakve su ljudske naravi u svoj vojno neskrivenoj slabosti, taštini, zloči i zlobi. Ipak, nekako ne mogu objasniti zbog čega je Benešićeva posljednja rečenica zapisa tako dirljiva, tako mi razumljiva: "Ja nisam tražio pjeska, ali sam na svom desnom obrazu očitio i znam, što je pljuska. A voljan sam bio pružiti i ljevi obraz." Ne znam, naime, zašto si usprkos svemu spremam pružiti i drugi obraz. Vjerojatno je ta strast koja te motivira za stvaranje kazališta ipak jača – svakako, poput ljubavi, potpuno slijepa.