

BREŠANIZACIJA NOVAKA

PREMIJERE

TEMAT

PORTRET

FESTIVAL

RAZGOVOR O romanu predlošku

IZ RUKOPISA

Svaka dramatizacija ili, kako radije volim kazati, pišanje kazališta prema kakvu – najčešće proznom – predlošku, nezahvalan je i težak posao. Autor te hibridne tvorevine stisnut je između pisca izvornog teksta i redatelja kao glavnoga kreatora predstave. To osobito vrijedi kad se radi o djelu koje je, i u književnom i u kazališnom mediju, steklo ugled amblematskog i kultnog ostvarenja.

TEORIJA

Roman Slobodana Novaka *Mirisi, zlato i tamjan* već od svoje prve objave davne 1968. godine nedvojbeno to jest u punom smislu riječi. Roman je odmah prepoznat i priznat kao vrhunska literarizacija hrvatske stvarnosti u prvim dvama desetljećima poslije Drugoga svjetskog rata, izvedena virtuoznim stilom humorno-cinična izričaja.

Ujedno se Novak njime predstavio kao majstor tzv. inzularne proze, svrstavši se uz bok starijega kolege Ranka Marinkovića. Glavni su likovi Novakova romana, Mali i Madona, postavljeni kao simboli, označeni već imenom. Mali je simbol gubitnika u osobitim našim pričama komunističke vlasti, degradiran, ponižen, izgnan intelektualac, stilsko-jezičnim postupkom izdvojen i stavljhen u osamu gorko rezigniranih, ciničnih i autoironijskih solilokvija. Ujedno je i tužno komičan karakter koji

traje u osamnaestodnevnom ciklusu Madoninih pražnje-

nja crijeva. Madona pak simbolizira strašnu vječnost nekog drugog, davno prošla vremena i poretka, te kao takva zapravo ni nema karaktera. Protutezu toj intelektualnoj konstrukciji Novak je potražio u punokrvnim likovima autohtonih otočana: mucavoj i poludementnoj Erminiji te seoskom kmetu Tunini, pridošlicama u osobama poštara i pragmatičnog doktora, dodavši kao začin usahlu erotiku u epizodi s Lucijom, kandidaticom u časnih. Ovakvom horizontalnom postavu odgovara romaneskna vertikala koja je čista alegorija, ali dosljedno Novakovu svjetonazoru i poetici izokrenuta u ironijsku alegorezu s motivom triju kraljeva i njihovih darova koje donose malom Isusu. Završne rečenice romana glase: *Budućnost prazno i beznadno jeći od pozlaćenih salognitnih fanfara. U raju smo. I to je sada vječnost.*

Prethodna kazališna čitanja

Nakon što je 1971. na velika vrata u kazalište, u Teatru ITD, uveo Ivu Brešana njegovom *Predstavom Hamleta u selu Mrduša Donja*, Božidar je Violić to isto tri godine poslije učinio s Novakom. Postavio je na istome mjestu njegov roman. Bijaše to odabir zadan željeznom logikom unutarnjeg poziva, štoviše naloga. Jer, Violić je u Novaku jednostavno morao prepoznati svog duhovnog blizanca. Violićevo humorno-cinično viđenje svi-

jeta i prevođenje tog svijeta u kazalište stilskim postupkom ironizacije i satirizacije u dlaku se slaže sa sveobuhvatnom slikom svijeta i čovjeka u Novakovu opusu, a koja je najdublje i najsavršenije izražena upravo u *Mirisima, zlatu i tamjanu*. U strukturu kazališnoga čina ugradio je žestok kontrapunkt simbolske i prema groteski pomaknute realističke psihološke glume. Zato je Malome i Madoni, na različit način, oduzeo tijelo, a ostalim osobama udahnuo punokrvnu životnost. Madoni (Nada Subotić) ostavio je tek strašan, leden glas kao nepromjenjiv zvuk same sudbine i samo vršak noćne kapice; Malome (Izet Hajdarhodžić) dao je bestjelesni privid tjelesnog u beskonačnim samomučenjima nezavršivih unutarnjih analiza svijeta oko sebe i sebe sama. Uz njih kreaciju za trajno pamćenje ostvarila je Marija Kohn kao Erminija, od koje se najviše pamte širom stvorene oči prepune djetinjeg čuđenja.

Predstava je živjela dva desetljeća i poslije fenomena *Stilskih vježbi* koji se igraju i dandanas najdugovječniji je uradak hrvatskoga glumišta u novijoj povijesti.

Valjalo je čekati trinaest godina da se pojavi novo teatarsko čitanje *Mirisa*. Scenske prilagodbe i režije prihvatio se Marin Carić u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića. Premda je bio okupio respektabilnu glumačku momčad (na čelu s Milkom Podrug Kokotović u ulozi Madone i Mišom Martinovićem u ulozi Malog), Carić nije uspio izdržati konkurenčiju amblematske Violičeve postavke. Izabrao je uglavnom ista mjesta iz romana, posložio ih u skladno urešene prizore, no cijelina ostade blijeda i bez poticaja za pamćenje. Sukladno tomu uslijedila je i činjenica njezina kratkovjeka života koja se može točno iskazati naslovom nekoć popularna romana: *Plesala je samo jedno ljeto*.

Ovom pregledu povijesti jednog romana u drugim medijima valja dodati i filmsku ekranizaciju Ante Babaje.

O odabiru i dramaturgiji

Kad je kao glavni adut drugih *Riječkih ljetnih noći* izabrala Novakov roman, Mani je Gotovac povukla hra-bar i rizičan potez. Prvi put se iz kazališne kutije izašlo u ambijentalni prostor. Drugo, još važnije, kao glavne

figure izvedbe postavila je dva "nekazališna" čovjeka: mladog, netom diplomirana profesora kroatistike Matka Botića kao dramatizatora i dramaturga i afirmirana filmaša Vinka Brešana kao redatelja. Usput: u kontekstu aktualnih raspri oko prihvatljivosti ili neprihvatljivosti sudjelovanja u kazališnim predstavama osoba koje formalno ne pripadaju cehu, a provocira ih Severina, zanimljivo je da baš nikom iz redateljsko-dramaturgijskih redova nije palo na pamet postaviti to pitanje. Je li razlog tome veća širina i dobrohotnost rečenih sukreatora kazališnih čina od glumaca ili nešto drugo, predmet je temeljiti rasprave kojoj ovdje nije mjesto. I treće, kao da se, svjesno ili nesvjesno, Mani Gotovac htjela odužiti Novaku kojem je baš ona kao ravnateljica Teatra ITD poslije dvadeset godina igranja svojedobno skinula *Mirise* s repertoara.

Matko Botić, u suglasju s Vinkom Brešanom, radikalno je skratio Violičevo dramatizaciju, oslonivši se u slijedu prizora uglavnom na Babajnu filmsku verziju. Primot su najviše stradali solilokviji Maloga koji su svedeni na nužnu mjeru samoobjašnjenja i povezivanja ionako labave radnje. Morao je mladi Botić slijediti onu nepisanu pragmatično-komercijalnu maksimu suvremenog bulevarskog kazališta o vremenskom ograničenju na najviše dvosatno trajanje. (Violić to nikad nije uspio niti je htio napraviti, s iznimkom davnoga *Gospodina Mockinpotta*). Onda je to Vinko Brešan još ponešto dodatno skresao, dodavši prizor s pohotnim mladim Švedankama koje se pojavljuju u snovima Maloga kao seksualne fantazme. Tako je nastao pretekst za kazališno uprizorenje.

O prostoru

Dalibor Laginja sagradio je prozirnu kuću na samoj morskoj obali, u Portiću ispod nogometnoga igrališta na Kantridi. Kroz kuću nazire se Cres, desno svjetluca Opatija i susjedni joj "mići gradići" ispod Učke, daleko lijevo krajičkom oka može se nazreti Krk. Ne vjerujem da su Laginja i Brešan u primisli imali ideju da prizemlje (prostor Maloga i Drage), prvi kat (Madonin prostor) i tavan (prostor starih odbačenih predmeta) simbolički pred-

stavlju pakao, čistiliste i raj, ali u strukturalističko-fenomenološkom sustavu takvo je tumačenje legitimno. U more Draga prazni amforu s Madoninim fekalijama, s mola Mali ispraća Dragu na put prema kopnu i dalje, k Zagrebu koji je i sam fantazma, u čamcu se nekoliko puta provozaju kao tipičan turistički kliše spomenute Švedanke u bikinijima. Sama je slika po sebi dojmljiva i atraktivna, a najjači efekt koji postiže jest onaj izokrenuta zrcala. Kako publika ulazi u predstavu, tako sve više biva uvučena u vjerodostojnu iluziju da se zajedno s kućom i glumcima nalazi na otoku, a da je stvarni otok (Cres) kopno. Jednom riječju, dobiven je i prostorno očut inzularnosti, što opet ima presudnu važnost u Novakovu doživljaju svijeta i u njegovu poetičkom prostoru.

PREMIJERE

TEMAT

Kao što se moglo očekivati, Vinko je Brešan – uz dramaturšku suradnju već spomenutog Matka Botića, glazbenu suradnju Mate Matišića i vrsnu jezičnu savjetnicu Ivu Lukežić koja je glumce uputila u Novakov zavričajni, rapski, idiom – Novaka brešanizirao. Reducirao je, mjestimice čak posve uklonio, intelektualističku dimenziju kako bi razvio ludičku pa se njegovi *Mirisi* mogu najtočnije odrediti kao crna komedija s primjesama groteske i burleske, koje u finalnome prizoru s don Vikicom i blagoslovom kuće uz gromoglasno Madonino puštanje vjetrova prerastaju i u karikaturalnost. U takvu ozračju najviše se u novom svjetlu ukazaše osobe Madone i Erminije.

DORTRET

FESTIVAL

RAZGOVOR

IZ RUKOPISA

IZ POVIJESTI

TEORIJA

MEĐUNARODNA

SCENA

NOVE

KNJIGE

DRAMA

O glumi

U magistralnoj interpretaciji Edite Karadole Madona nije simbol, nego vrlo živo, premda uz krevet prikovano tijelo. Izložena sučelice gledalištu, u ružičastoj spavačici, Editina Madona zadobiva neočekivane tonove gotovo nježnosti prema Malome, a time od zla i crna simbola postaje ljudsko biće koje nanoseći patnju drugima i samo pati. Vrhunac takve inkarnacije postignut je u prizoru šminkanja kojemu slijedi onaj s Malim (igra ga Žarko Radić) kad ga uzme u postelju i šaptom recitira drevnu dječju onomatopejsku pjesmicu, čarobnu bajalicu:

*Santa Barbara, San Simon,
Liberene de sto ton,
De sto ton, de sta staetta,
Santa Barbara benedetta.*

Ovladavši glasovno rasponom registara od oštре na-redbodavne intonacije preko neugodno svađalačke sve do upada nježnih tonova kad staro biće postaje djete-tom, Edita Karadole dodala je tome uvjerljivu igru sputana tijela u pokretu. U niski odličnih kreacija koje je ostvarila posljednjih godina, ova je velika umjetnica utjelovljenjem Madone dosegla vrhunac svog histrionskog umijeća.

Dostojnom joj suigračicom iskazala se Olivera Baljak kao Erminija.

Spočetka se činilo da "skida" Mariju Kohn, ali kako je predstava odmicala, ta je glumica osebujne i navlastite izražajnosti postupno otkrivala svoju Erminiju. Pognuta točnim kostimom i maskom (Sandra Dekanić), iznašavši karakterističan hod i gestiku, Olivera je Baljak sjajnim doziranjem karakterne komike izazivala salve smijeha u publici, da bi u svome završnom pojavitivanju, kad u prizoru s Malim napokon skine masku i nesputano izbací krvavu, tragičnu istinu trajno vrijedana i prezrena bića, snažno prenijela osjećaje straha i sažaljenja i ujedno postigla katarzičan učinak. Velika kreacija koja se utiskuje u pamćenje i u njemu ostaje.

Žarka Radića zapala je zasigurno najnezahvalnija uloga Maloga. Kako, doista, igrati ni simbol ni životan lik, dakle polutana koji tragiku egzistencije izražava otpočetka do kraja ironijskim komentarima i ciničnim odmakom od svega, a da se ne upadne u šablonu? Radić je teško i mučno tragao za (nemogućim?) odgovorom, da bi ipak utekao iz šture intelektualističke ludačke košulje u sretnim trenucima ludističkog nadigravanja s Madonom i intimnim, rijetkim opuštanjima sa suprugom Dragom (u korektnom tumačenju Biljane Torić). Zdenko Botić rutinirano je odigrao kmeta Turinu, zaigravši na uvijek sigurnu kartu gorovne i gestualne komike ruralnog tipa, Denis Brižić točno je pogodio štreberskog Doktora, a Davor Jureško brilljantno izveo epizodnu dionicu Poštara. Vrlo dobru kreaciju ostvarila je Andreja Blagojević kao Lucija, dokazavši da uz uloge zrelih žena još uvijek može i te kako uvjerljivo izgledom i izrazom oblikovati i likove mladih djevojaka. Adnanu Palangiću u ulozi don Vikice, uz asistenciju dvaju ministranata u obliju Alexa Đakovića i Nikole Stanišića, nije preostalo drugo nego da u pretjerano karikiranu završnom prizoru blagoslova kuće i sam bude karikaturom, a Sabina Salamon i Ana Kvrgić u ulogama mladih Švedanki u bikinijima ionako su zamišljene samo kao živi dekorativni dodatak

Denis Brižić, Edita Karadole i Biljana Torić

predstavi, bez suvislijeg dramaturško-redateljskog smisla. Brodicu koja je povremeno parala more ispred mola i Portića vozio je kazališni vatrogasac Bekir Nezirević.

Zaključak

Zaključimo vječnim pitanjem kad je riječ o odnosu tekstuialnog predloška i kazališne predstave: Je li Vinko Brešan svojim inzistiranjem na komedijskom sve do karikaturalnog izdao Novakov roman? Odgovor može biti dvojak, ovisno o tome što se od prevodenja romana u kazališni medij očekuje i traži. Ortodoksní zastupnici samo jednog "pravog" ili immanentnog čitanja zasigurno će svaku verziju koja od tog odstupa držati iskrivljava-

njem, u radikalnim tumačenjima čak i krivotvorinom. Oni pak koji kazalište, kao i film, smatraju autonomnim umjetničkim medijem branit će njegovu slobodu da iz vlastite zakonitosti koja je drukčija od književne stvara nov jezik. Možda je izlaz iz ove aporije u sljedećem: istinski veliko umjetničko djelo, pa onda i roman, jest višedimenzijsno, a time i otvoreno različitim shvaćanjima i tumačenjima. Ako, dakle, Novakov roman u sebi sadrži i elemente komičnoga, grotesknog pa i karikaturnog, onda je i njegova kazališna brešanizacija legitimna. Na Portiću se, nema dvojbe, dogodio životan i punokrvan kazališni čin koji je razgalio publiku i otkrio one manje tamne, a više komične sfere Novakova višeslojnog romana.