Program rada Zagrebačkog kazališta lutaka 2017-2020

Iskustvo trogodišnjeg vođenja Zagrebačkog kazališta lutaka: od ostvarenih zamišljaja do neostvarivih opcija

U trenutku kad sam se pred tri godine prijavljivala na Natječaj raspisan za mjesto ravnateljice Zagrebačkog kazališta lutaka, nisam ni slutila koliko ću biti u prilici promijeniti paradigmu igranja lutkarskih i kazališnih predstava, te postaviti nove smjerokaze razvoja lutkarske umjetnosti. Ovakvog proboja ne bi bilo da nisam uživala punu potporu ansambla Zagrebačkog kazališta lutaka, svojih bliskih suradnika, kao i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport(nadalje u tekstu GUOKS).

U nacrtu programa za razdoblje 2013-17 postavila sam sljedeće ciljeve:

1. Utvrđivanje repertoara pažljivim odabirom tekstova klasika svjetske književnosti za djecu
2. Otvaranje programa prema suvremenim autorima i njihovim tekstovima za mlade i najmlađe
3. Razvoj inovativnih programskih smjernica kao što su glazbeno lutkarsko kazalište i nove tehnologije
4. Pokretanje posebnog programa za najmlađe, Lutke u Vašem dvorištu
5. Stvaranje jakog produkcijskog okvira planiranja i realizacije programa
6. Popunjavanje i pomlađivanje glumačkog ansambla
7. Uvođenje financijske discipline u poslovanje kazališta
8. Konsolidacija tehničkog parka
9. Unaprjeđenje prodaje karata, promocije programa i marketinga
10. Suradnja s drugim značajnim kulturnim subjektima u Hrvatskoj

Prva 4 cilja su predstavljala značajan zaokret u repertoarnoj politici, dočim su se ostale točke odnosile na kadrovske, tehničke i marketinške probleme. U velikom dijelu navedenih aspekata postigla sam ili vidljive i mjerljive pomake ili potpuno ostvarila cilj, no u nekim aspektima nije bilo moguće ostvariti pomak prvenstveno zbog objektivnih financijskih i produkcijskih ograničenja.

Realizaciju svakog od zacrtanih ciljeva bih željela potanko obrazložiti:

Utvrđivanje repertoara pažljivim odabirom tekstova klasika svjetske književnosti za djecu

U trenutku kad sam se odlučila prijaviti na mjesto ravnateljice uočila sam odsutnost jasno profiliranog željeznog repertoara lutkarske scene. Stoga sam već u aplikaciji predložila niz naslova poput Andersenovih djela ili bajki braće Grimm, a s početkom provedbe tih prijedloga sam shvatila da moram igrati daleko više klasične literature te stvoriti čvrsti fundus popularnih i lektirnih djela. Kako sam po za mene pozitivnom ishodu natječaja slijedom tragičnih okolnosti morala preuzeti mjesto ravnateljice deset mjeseci prije zacrtanog roka, tako sam realizirala u potpunosti predloženi repertoar mojeg prethodnika za tu fiskalnu godinu, pa nisam imala dovoljno prostora za realizaciju svih predloženih naslova. Usprkos tog, u svojem mandatu sam uspjela realizirati sljedeće predložene klasične naslove:

Felix Salten: Bambi, Charles Dickens: Božićna priča, Jean de la Fontaine: Cvrčak i mrav (u pripremi sljedeće sezone), Vladimir Nazor: Bijeli Jelen, Hans Christian Andersen: Carevo novo ruho, Ivana Brlić Mažuranić: Čudnovate zgode šegrta Hlapića (u pripremi sljedeće sezone), Hans Christian Andersen: Palčica

dočim nisam dospjela postaviti:

Erich Kästner: Tonček i Točkica, Antoine de Saint Exupéry: Mali princ

U protekle tri godine sam uspjela postaviti sljedeće naslove koji nisu bili dio izvornog prijedloga klasičnog repertoara:

Braća Grimm: Crvenkapica, Hans Christian Andersen: Mala sirena, slavenska narodna bajka: Godišnja doba, u adaptaciji Ivana Gorana Viteza

Na ovaj korak sam se odlučila u želji da povećam prijemčivost repertoara ciljanom uzrastu publike od 5 do 9 godina starosti i da time popunim repertoarni jaz nastao u prethodnim godinama.

Otvaranje programa prema suvremenim autorima i njihovim tekstovima za mlade i najmlađe

U ovom segmentu sam ostvarila značajan pomak naručivanjem novih tematskih tekstova ili adaptacijom postojećih hitova dječje književnosti.

Od zacrtanih naslova sam ostvarila sljedeće:

Hrvoje Hitrec: Eko-eko

a zbog činjenice da je navedeni naslov u međuvremenu postavilo kazalište Žar ptica sam odustala od teksta:

Joža Horvat: Waitapu

Pri tom smo kao inovaciju da se iz muzejskog okoliša prebaci u dramski medij priča o povijesti grada Zagreba naručili od Ane Tonković Dolenčić novi tekst Zagrebački vremeplovci, čija se praizvedba prikazala 4.5.2016.

Razvoj inovativnih programskih smjernica kao što su glazbeno lutkarsko kazalište i nove tehnologije

U ovom aspektu nisam nažalost uspjela realizirati planirani repertoar glazbenog lutkarskog kazališta, jer su se produkcijski i financijski zahtjevi ovakvog žanra pokazali prevelik zalogaj za naše trenutačne mogućnosti. Unatoč tome, nadamo se da ćemo u sljedećem razdoblju uspjeti postaviti barem jedan od predloženih naslova, bilo sami ili u koprodukciji s nekim većim hrvatskim glazbenim tijelom. No, pomaka je ipak u proteklom razdoblju bilo, prije svega kroz koprodukciju s Muzičkim biennalom Zagreb, s kojim smo napravili predstavu Schönbergovog Pierrot lunaire i Boulezovog Le Maitre sans marteau.

S druge strane, napravili smo značajan iskorak angažiranjem velikog broja autora, likovnih i glazbenih stvaralaca, dramaturga i redatelja koji se u svojem izrazu nisu do sada okušali u lutkarstvu. Otvorili smo zagrebačku lutkarsku scenu likovnim umjetnicima koji definiraju ostale hrvatske lutkarske scene, te ih tako po prvi puta prezentirali zagrebačkoj publici. Tu bismo istaknuli Mojmira Mihatova, doajena zadarske i hrvatske lutkarske scenografije i kreacije lutaka, zatim mlađe autore Riječanku Luči Vidanović i Osječanku Sašu Došen Lešniković. Vratili smo lutkarstvu i scenografa Miljenka Sekulića, kako kroz kreaciju lutaka, tako i kroz lutkarsku scenografiju. Angažirali smo i našeg najnagrađivanijeg autora u sferi crtanog filma Simona Bogojevića Naratha i zarazili ga lutkarstvom. Dali smo priliku i Ani Sekulić za njenu prvu samostalnu kreaciju lutaka.

Dramaturške okvire predstava su nam postavljali autori koji se ranije nisu okušali u lutkarstvu: Hrvoje Hitrec, Mate Matišić, Željka Udovičić Pleština, Petra Mrduljaš, Ana Prolić i Ivan Goran Vitez.

Po prvi put su lutkarske predstave postavljali kazališni redatelji i filmski režiseri: Vinko Brešan, Ivan Goran Vitez, Neven Hitrec i Leo Katunarić.

Od glazbenika treba navesti Matu Matišića, Darka Hajseka i Nenada Brkića.

Svi navedeni autori su uz naše prokušane suradnike stvorili novi kazališni rukopis prepoznat od zagrebačke publike i kritike.

Pokretanje posebnog programa za najmlađe, Lutke u Vašem dvorištu

Novi razvojni program za najmlađe, Lutke u Vašem dvorištu smo uspjeli pokrenuti sa realiziranim naslovom iz predloženog plana Maca papučarica Ele Peroci. Odabir naslova se pokazao kao pun pogodak: predstava se odigrala 80 puta u godinu i pol, s time da je od toga gostovala 20 puta. Uspješnica je tako zamišljena i realizirana da može igrati na velikoj sceni Zagrebačkog kazališta lutaka, a da bez značajnih kvalitativnih redukcija može također biti izvedena u bilo kojem prostoru u kojem imamo minimalne tehničke uvjete (škole, dječji vrtići, bolnice, sportske dvorane i slično). Ovakav pristup se pokazao izuzetno uspješan i zahtijeva dalju razradu i razvoj.

Stvaranje jakog produkcijskog okvira planiranja i realizacije programa

Ostvarivanje ovakvog zamašnog programa ne bi bilo dakako moguće bez jakog produkcijskog tima koji se bavio pomnim planiranjem i praćenjem svih faza ostvarivanja svake pojedine predstave. Pažljivo izvedenim pretprodukcijskim procesom značajno smo olakšali pravodobnu izvedbu pojedinih faza realizacije programa, te smo s lakoćom mogli igrati već ostvarene projekte i istodobno generirati nove naslove. Zahvaljujući uskoj suradnji umjetničkog ravnatelja Zorana Mužića, šefa tehnike Ivana Vukovića, izvršne producentice Marine Bočić Stanišić, direktorice marketinga Petre Mrduljaš i svih naših autora koji su pristajali koji puta i na šestomjesečni pretprodukcijski proces mogli smo postavljati premijere u šestotjednom ciklusu, a da pri tom igramo već postojeći repertoar u punom opsegu.

Ujedno smo obratili pažnju na pažljivo izrađivanje glumačkih podjela za nove predstave, kako ne bi došlo do preopterećenja pojedinih članova ansambla te do možebitnih kolizija koje bi mogle ugroziti optimalni raspored igranja predstava. Pri tom je čitav ansambl bez zadrške bio angažiran u proteklom razdoblju. Isto se odnosi i na prateće tehničke timove koji se nisu preklapali, te su se mogli usredotočiti na kvalitetnu pripremu i izvedbe pojedinog naslova.

Ovako strukturiran produkcijski okvir i timski rad nam je omogućio da u 2015 godini izvedemo 316 predstava u Hrvatskoj i inozemstvu, te da istovremeno produciramo 4 premijere.

Popunjavanje i pomlađivanje glumačkog ansambla

S dolaskom na čelo ZKL-a zatekla sam 21 glumca na stalnom angažmanu, od čega je sedmero bilo starije od 60 godina. Slijedom zakona u mirovinu su otišla 4 glumca, jedan glumac je dao sporazumni raskid ugovora o radu, dok je jedna glumica preminula. Uz suglasnost GUOKS popunila sam sva ispražnjena radna mjesta.

Na četiri radna mjesta smo zaposlili iskusne glumce lutkare koji su redovno surađivali sa ZKL-om.

Preostala dva radna mjesta sam popunila mladim glumcima koji su svoj pripravnički staž stekli bilo u ZKL-u, bilo u drugim hrvatskim lutkarskim kazalištima.

Pored brige za popunjavanje ansambla stalnim članovima, prema potrebama repertoara smo angažirali i određeni broj gostujućih glumaca. Ovi angažmani su uslijedili isključivo u namjeri kako bismo mlade, često tek netom diplomirane glumce ili senzibilizirali za lutkarstvo, ili da bismo dali priliku za daljnje usavršavanje mladim glumcima lutkarima. Na taj način je šest mladih glumaca završilo pripravnički staž u ovom periodu.

Uvođenje financijske discipline u poslovanje kazališta

O financijskom uspjehu poslovanja kazališta u periodu 2013-2016 najbolje govori tablica financijskih pokazatelja kroz godine:

	2012.	2013.	2014.	2015.
prihod od ulaznica	912.130,69	922.486,08	1.151.776,00	1.182.082,00
broj izvedbi	273	265	309	316
broj posjetitelja	35.904,00	33.273,00	44.172,00	45.261,00
manjak	454.405,00	263.015,00	198.061,00	138.877,00
troškovi programa iz vlastitog prihoda	0,00	38.707,00	489.771,91	555.891,81
učešće vlastitog prihoda u programu	0,00%	3,35%	34,02%	38,35%
broj zaposlenih	75	71	71	69
troškovi promidžbe	43.024,60	100.388,75	182.026,00	188.399,00
Prihodi za program od GUOKS	1.100.000,00	100.057.500,00	950.000,00	855.000,00
UKUPNI PRIHOD OD GUOKS	12.850.819,00	12.234.109,00	12.169.645,00	11.571.101,00

Kao što je vidljivo iz tablice, prihod od ulaznica je narastao u 2014 za 190.000 kn, sa tendencijom daljnjeg rasta. Radi se o vrlo važnom pokazatelju kvalitetne repertoarne politike, koja jasno pokazuje povećani interes publike, kao i povećanu aktivnost igranja predstava, te redovnu produkciju i realizaciju novih naslova. Također smo jednoliko kroz sezonu rasporedili igranje repriza i postavljanje novih naslova, pa smo time premostili razdoblja takozvane mrtve sezone, u čemu se ponajprije ističe igranje u periodu 2.-12. siječnja svakodnevno, po popularnoj cijeni karata od 20 kn. Takve promotivne akcije smo pokrenuli i u periodu 31.8.-15.9. Povećali smo i popuste za grupne posjete, tako da cijena karata za 20-49 posjetitelja iznosi 25 kn, dočim za više od 50 posjetitelja iznosi 20 kn.

Na ovaj način je i narastao broj posjetitelja za 10.000, dok je broj izvedbi narastao za 43 izvedbe u fiskalnoj godini. I prva tri mjeseca 2016 pokazuju daljnju tendenciju rasta.

Sukladno ovim pokazateljima, došlo je do drastičnog pada manjka za 316.000 kn. 2012 je manjak iznosio 50% prihoda od ulaznica, dočim je 2015 iznosio svega 12%. Kako zbog pada proračunskih sredstava za program uslijed ekonomske krize od 23% (245.000 kn) nismo uspjeli u potpunosti pokriti manjak prijašnjeg razdoblja, svejedno ostaje za primijetiti da je manjak u odnosu na ukupna programska sredstva 2012 iznosio 22%, dočim je 2015 iznosio 6%, što je dokaz stabilizacije poslovanja, i mogućnost da 2016 potpuno pokrijemo manjak, te počnemo pozitivno poslovati.

Ujedno je učešće vlastitog prihoda u programu skočilo sa 0% na 38,35%, a 7 radnih mjesta koja su bila pokrivana vlastitim prihodom smo uspjeli uz pomoć GUOKS i preustrojem sistematizacije radnih mjesta u ZKL svesti na 0, tako da vlastiti prihod danas možemo u potpunosti trošiti na program, te održavanje scenskog parka, samog objekta i slično.

Stoga je i razvidno iz tablice da je došlo do smanjivanja broja sveukupno zaposlenih za 6.

Konsolidacija tehničkog parka

Prema planu tehničke obnove kazališta koji sam iznijela u natječajnoj dokumentaciji 2014-2017 od 6 navedena kapitalna tehnička problema (svjetlosni pult, elementi scenske tehnike za reprodukciju zvuka, mikspult, scenski liftovi u nadstroplju i propadalištu, sustav grijanja zgrade, te poboljšanje financijskog praćenja redovitog održavanja zgrade) uspjela sam u potpunosti riješiti 4.

* Svjetlosni pult je u procesu nabave i tijekom ovog ljeta treba biti instaliran. Sredstva je odobrio GUOKS.
* Kako je dolazilo do stalnih problema sa softverom pokretanja scene koji je izvela češka firma graditelj kazališta, u potpunosti smo zamijenili i hardverski i softverski dio opreme uz pomoć hrvatske firme iz Čakovca Pinky. Sredstva je osigurao GUOKS. Time smo omogućili i stalni nadzor pravilnog funkcioniranja sustava, kao i pravodobno servisiranje.
* Za potpuni remont sustava klima komora koje griju i hlade kazalište odobrena su ove godine sredstva od strane GUOKS. Izvođenje radova se očekuje za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora.
* Redovito održavanje zgrade, tehničkog parka (osim zakonski predviđenih servisa i atesta koje pokriva GUOKS), te informatičke potpore poslovanju u potpunosti pokrivamo iz vlastitih prihoda, što u prethodnom periodu nije bio slučaj.

Još je preostalo kroz sljedeće razdoblje nabaviti mikspult i neke elemente reprodukcije zvuka.

2014 smo zbog jakih kiša koje su pogodile Hrvatsku iz vlastitih sredstava i sredstava GUOKS morali neplanirano sanirati ravni krov kazališta.

Unaprjeđenje prodaje karata, promocije programa i marketinga

Iz gore navedene tablice se može vidjeti kako je nagli porast ulaganja u promidžbu donio i veliki porast vlastitih prihoda. Utvrdili smo vizualni identitet kako cijele sezone, tako i pojedinih naslova. Također smo prema planu 2014-2017 pojačali medijsku promociju u okviru financijskih zadatosti. Također smo i radili posebne promotivne akcije određenih premijera ili izvedbi na blagdane.

Suradnja s drugim značajnim kulturnim subjektima u Hrvatskoj

Naše predstave su se redovito prikazivale na svim relevantnim lutkarskim i dječjim festivalima (Vukovarsko lutkarsko proljeće, SLUK, Revija lutkarskih kazališta u Rijeci, Festival djeteta u Šibeniku). Također smo ostvarili vrlo uspješnu koprodukciju s Muzičkim biennalom Zagreb, s kojim smo napravili predstavu Schönbergovog Pierrot lunaire i Boulezovog Le Maitre sans marteau.

Programske odrednice

ZKL kao matična hrvatska lutkarska scena koja razvija specifični jezik kazališta za najmlađe

Ovo kazalište predstavlja s obzirom na svoje kadrovske, tehničke i organizacijske mogućnosti matično nacionalno lutkarsko kazalište. Stoga njegov repertoar mora u sebi sadržavati sve važne komponente ovog specifičnog kazališnog izraza, te se mora protezati od baštinskih tekstova nacionalne i međunarodne provenijencije do praizvedbi suvremenih autora. Pri tom ne želim svesti žanr predstava samo na puko dramsko ocrtavanje pojednostavljenih dramaturških predložaka, već smatram da odabir tema i njihova prezentacija mora dotaknuti arhetipsku dimenziju ljudskog opstanka i uvjerljivo je prenijeti najmlađim naraštajima.

Lutka je univerzalni simbol svih postojećih civilizacija. U razvoju svakog djeteta nastupa dramatičan trenutak kada ono prenosi neposredni doživljaj i razumijevanje određene osobe, pojave ili životinje na neživi predmet-lutku. Ovaj čudesni proces koji možemo zamijetiti već u dobi od 4 mjeseca razgraničava ljudsku vrstu i hominide od ostatka živog svijeta i predstavlja transfer emocije sa živog na neživi objekt. Rastući s djetetom se razvija i slojevitost ovog transfera, pa već u dobi od jedne godine dijete može s razumijevanjem pratiti jednostavne forme lutkarskog kazališta. Stoga odabir teksta, kao i svi drugi aspekti predstave moraju voditi računa o uzrastu dječje publike: predstava koja funkcionira za šestogodišnjake može predstavljati nepremostivu prepreku trogodišnjacima. U tom smislu često spominjem primjer glazbe koja opisuje strašni lik Zle Vile Karabos u Trnoružici Pjotra Iljiča Čajkovskog: ona može izazvati burnu emotivnu reakciju trogodišnjaka koji će briznuti u plač i možda čak izletjeti iz dvorane, dočim će kod šestogodišnjaka, upoznatog s uobičajenom dramaturgijom završne pobjede dobra nad zlim, ona biti shvaćena kao karikirana ekstenzija njezine zločestoće, te biti prihvaćena ironijski, i stoga izazvati smijeh. Na sličan način djeluje i likovni aspekt lutke, njezin oblik, veličina i boja. Posebnu pažnju ipak valja posvetiti samoj radnji predstave i načinu kako je ona pretočena u kazališni izraz: verbalni ili kasnije pripovjedni element ulazi svojom apstraktnošću razmjerno kasno u vidokrug dječjeg razumijevanja, dočim temeljnu odrednicu predstavlja neverbalni element, s naglaskom na izgled i likovne osobine lutke.

Ovo razgraničavanje dobnih skupina je temeljno polazište dobro zacrtanog repertoara za najmlađe. Stoga osim uobičajene podjele na predškolsku i školsku dob biram repertoar na temelju sljedeće finije podjele:

* repertoar za uzrast do trogodišnjaka
* repertoar za uzrast od trogodišnjaka do konca vrtićke dobi
* repertoar za uzrast mlađe školske dobi do deset godina

Premda se predstava izrađuje prema ciljanom uzrastu, valja biti fleksibilan i pozorno pratiti recepciju predstave, te sukladno njezinoj rezonanci proširiti ili modificirati sastav mlade publike.

Spoj lutkarskog žanra i dječje književnosti stvara idealne uvjete za prvi susret djece s kazalištem, a katkada i s umjetnošću uopće. Svjesna ovog značaja oblikujem veći dio repertoara u dosluhu s ovako artikuliranim potrebama mlade i najmlađe publike. Kao što će biti razvidno iz konkretno predloženih naslova, za dobro odvagan repertoar je neophodno koristiti u jednakoj mjeri razne dijelove dječje književnosti, od usmene književnosti i suvremenih djela zasnovanih na njima, pa preko djela svjetske i domaće baštine do suvremene dječje književnosti. Naime, lutka je sposobna prenijeti najdublje simbole naše kulture i tradicije, te, korištena na pravi način, doseže razinu metajezika razumljivog pripadnicima raznih naroda i njihovih civilizacijskih zasada. Dakako, ne mislim ostati ograničena samo na dramsko pismo, već mislim, kad god to predložak omogućuje, obogatiti izraz glazbenom i likovnom komponentom, ne samo kao sluškinjama drame, već i kao samostalnim žanrovima.

Sama lutka predstavlja autonomno likovno djelo. Stoga bih željela poticati i razvijati likovni aspekt lutkarstva, te bih prije svega omogućila tehnološko usavršavanje izrade lutaka. Pored produbljivanja suradnje s poznatim lutkarima nastavljamo tražiti među mladima i nove kreatore, koji su otvoreniji novim tehnologijama. Takav suvremeni likovni izraz počiva na izloženosti mladih virtualnom informatičkom prostoru, te njegovim simbolima i vizualizacijama. Međutim, važna zadaća ZKL-a jest povezivanje ovog globaliziranog vizualnog jezika s tradicijskim znakovljem. Naši najmlađi putem današnjih televizijskih programa i računalnih igara upijaju pojednostavljene likove koje teško mogu povezati sa stvarnošću i tradicijom koja ih okružuje. Posljedica ovog hijatusa jeste osamljivanje djeteta i njegova sve slabija i kratkotrajnija sposobnost komunikacije s okolinom. Upravo je zadaća kazališta stvoriti djetetu putem njemu bliskog znakovlja razumljivu okolinu koja komunicira kako s njegovim virtualnim svijetom, tako i sa njegovom obitelji, vrtićem, školom i ostalim socijalnim zajednicama u kojoj se može zateći.

Klasici hrvatske i svjetske književnosti na sceni ZKL

Svjetska i domaća književna baština su neiscrpan izvor svih mogućih tema koje možemo s lakoćom reinterpretirati iz ishodišta suvremenog. Posebno bih željela raščlaniti u ovom prijedlogu svjetsku baštinu na dva ciklusa, jedan koji vuče korijen iz europske tradicije, te drugi nastao na likovnosti i naraciji dalekih kultura. Također dijelim hrvatsku baštinu na onu čiji je izvor usmena književnost, te na onu koja počiva na pisanoj književnosti.

Ciklus europske tradicije

Prijedlog se kreće od klasičnih naslova dječje književnosti temeljenim na bajkama, pričama i legendama narodne književnosti do poznatog naslova dramske literature za odrasle prilagođenog dječjem uzrastu.

William Shakespeare: San ivanjske noći

William Shakespeare i danas se smatra najvećim svjetskim dramatičarem, a premda je njegov opus nastajao krajem 16. i početkom 17. stoljeća, svako vrijeme pronalazi svoje razloge za nebrojene inscenacije i adaptacije tih djela. U svojim dramama on se oslanjao na brojne postojeće priče i predloške, ali vještim **dramaturškim** postupkom, maštovitom artikulacijom priče i neobično preciznim poznavanjem ljudske prirode, većina je i dalje je neobično uzbudljiva, zabavna ili potresna.

Približavanje Shakespearea najmlađem uzrastu stari je trend o čemu svedoči još i zbirka *Priče iz Shakespearea* Charlesa i Mary Lamb napisana početkom 19. stoljeća, koju i danas je čitaju djeca širom svijeta zahvaljujući nebrojenim prijevodima i izdanjima.

Rano upoznavanje s klasicima dramske literature, s naglaskom na vedrije naslove, od malih nogu odgaja pravu kazališnu publiku koja će se s takvim iskustvom kasnije vrlo lako prilagoditi repertoarima kazališta za stariji uzrast. Osim toga, vječna jednostavnost nekih Shakespeareovih dilema može se propitivati u svakoj dobi, a da pri tome svojom prilagodbom uzrastu ne gubi fokus.

San ivanjske noći je komedija nastala u tzv. pozitivnoj fazi Shakespeareova stvaralaštva, negdje krajem 16. stoljeća, a sadrži elemente pastorale, pučke komedije i vilinske bajke, a treba napomenuti da je to i jedno od najpopularnijih i najizvođenijih Shakespeareovih djela. Fabula je kompleksna, odvija se na tri plana - vjenčanje na dvoru, pučka predstava i vilinska šuma, no sve se to u adaptaciji prilagođenoj lutkarskom kazalištu može pojednostaviti kako bi se ispričala priča o ljubavi, čaroliji, ljudskoj gluposti i taštini uz postavljanje velikog pitanja o postojanosti naše stvarnosti.

Braća Grimm: Matovilka

Braća Jakob i Wilhem Grimm svjetsku su slavu postigli svojim zbirkom njemačkih bajki *Priče za djecu i odrasle* 1812. i drugim sveskom iz 1814. Sam naslov upućuje na to da se ove bajke mogu čitati na više razina, a tijekom godina postale su predmetom brojnih psiholoških i antropoloških analiza. Braća Grimm bavila su se i stvaranjem njemačkog identiteta kroz zajednički jezik pa se smatraju važnim u pokretu ujedinjenja Njemačke nakon raspada Carstva.

Matovilka je bajka o lijepoj djevojci koju vještica drži zatočenu u kuli i k njoj se penje po njezinoj dugoj kosi. Djevojka je usamljena i pjeva, a pjesmu čuje princ koji se u nju zaljubljuje. Nakon mnogih peripetija u kojima Matovilka ostaje bez kose, a princ bez vida, dvoje zaljubljenih napokon se ujedinjuju u sretnome kraju.

Bajku o Matovilki braća Grimm preuzela su iz mnogo starijih izvornika od kojih je prvi zapisan u 17. stoljeću u Italiji, zatim Francuskoj, a nosi puno sličnosti s jednom perzijskom pričom iz 10. stoljeća kao i s grčkim mitom o Danaji koju je otac zatočio u tamnici. Matovilka je bila predmetom mnogih adaptacija, osobito u svijetu animiranog filma jer sadrži elemente koji ju čine odličnim predloškom za lutkarsku animaciju. Arhetipska situacija o borbi dobra i zla, ljubav koja pobjeđuje sve te iscjeljujuća moć suosjećanja predstavljene u bajkovitom kontekstu komuniciraju s najmlađom publikom tako da joj pomogne u razumijevanju nekih od velikih životnih ideala skrivenih u ovoj priči za djecu.

Braća Grimm: Frulaš iz Hamelna

Službene kronike grada Hamelna započinju 1384. godine riječima: „Prošlo je stotinu godina otkako su naša djeca otišla“. Brojne teorije stoljećima su se nizale o tom neobičnom povijesnom zapisu (kuga, Mala križarska vojna, emigracija germanskoga stanovništva u istočne pokrajine) i legendi o čudesnome frulašu koja se s njome ispreplela. Priča o frulašu koji iz Hamelna glazbom odmami štakore za obećanu nagradu, a potom, kada mu gradski oci tu naknadu uskrate, iz grada na isti način odmami svu gradsku djecu, postala je polazištem brojnih crtanih i književnih adaptacija, od poema Roberta Browninga i Goethea do cijenjenog animiranoga filma slavnoga češkog animatora Jirija Barte, a pokazala se jednako zanimljivom djeci kao bajka o šarenome frulašu s čarobnom frulom, ali i odraslima, koje intrigira pripovijest o nečasnosti svijeta odraslih. Premda inačice ove legende postoje diljem germanskoga govornoga područja, pa čak jedna i u Siriji, verzija koja je danas općepoznata objavljena je u *Njemačkim* *legendama* (1816.) braće Grimm i zadržava mračnu poučnost izvorne narodne legende. Međutim, ovaj predložak otvara dramaturške mogućnosti za analizu odnosa između djece i odraslih, čarobne moći glazbe i mogućnosti da djeca svojom prostodušnošću iskupe svijet odraslih u kojemu je novac na prvome mjestu, a čast i glazba padaju u drugi plan.

Hans Christian Andersen: Ružno pače

Danski pisac Hans Christian Andersen svojim je bajkama zaslužio mjesto među najvećim imenima svjetske literature. Zbirka od 150 bajki nastajala je tijekom više godina, a podjednako je vole djeca i odrasli o čemu svjedoče brojna kazališna, književna, likovna, filmska i televizijska ostvarenja nadahnuta ovim pričama, a prevedena je na više od 40 svjetskih jezika. Sam Andersen bio je veliki putnik pa je u svoja djela utkao iskustva s raznih putovanja, a njegove priče odlikuje stapanje fantastičnog, mitskog i legendarnog s neposrednim, zbiljskim svijetom.

Ružno pače objavljeno je 1843. i jedna je od paradigmatskih priča o različitosti koja se susreće s nepravednosti svijeta punog predrasuda. Sivi, neugledan ptić izlegnut u pačjem gnijezdu suočava se s odbacivanjem i porugom samo zbog svog drugačijeg izgleda, a potraga za prihvaćanjem i pripadanjem temeljna je odrednica gotovo svake ljudske sudbine.

Dijalog o različitosti iznimno je važan za današnje vrijeme, a kroz sudbinu ružnog pačeta mogu se afirmirati puno važnije vrijednosti od fizičkog izgleda te senzibilizirati i najmanja publika na drugačije među nama. Lutkarski medij idealan je za ovakav predložak jer na djeci prihvatljiv način pripovijeda jednu veliku priču koja je zbog svog značaja i jednostavnosti uvrštena u najranije programe lektira širom svijeta.

T.H. White: Mač u kamenu

Mač u kamenu prvi je dio slavnoga kvarteta romana o kralju Arturu koji je nastajao u razdoblju od 1938. - 1958., naslovljenom *Negdašnji i budući kralj*. Srednjovjekovne legende T. H. Whiteu su u doba Drugoga svjetskoga rata poslužile kao temelj za studiju pitanja pravde i moći te razvoja i krhkosti civilizacije. Prvi dio kvarteta, međutim, bavi se djetinjstvom kralja Artura do trenutka kada će izvukavši mač iz kamena ući u povijest i legendu. *Mač u kamenu* nastao je 1938. i humorističnog je karaktera te namijenjen djeci i mladima, za razliku od ostatka kvarteta koji se obraća odrasloj publici. Priča je to o Arturovu odrastanju pod vodstvom čarobnjaka Merlina, koji ga pretvara u razne životinje kako bi ga poučio da je očuvanje mira glavna zadaća svakoga vladara. Studio Walta Disneyja 1963. priču je iskoristio za temelj istoimenoga dugometražnoga animiranoga filma dok je BBC već 1939. snimio radio-dramu uz glazbu Benjamina Brittena.

Dodie Smith

101 dalmatinac

Dorothy Gladys "Dodie" Smith bila je engleska dramatičarka i spisateljica za djecu, koja je, osim romana *101 dalmatinac,* napisala još brojna djela koja ne silaze s ljestvica najpopularnijih naslova britanske literature. Roman *101 dalmatinac* Dodie Smith napisala je 1956. nakon što je njezina poznanica primijetila kako bi se od takvog psa mogao učiniti divan kaput. Pongo, glavni junak romana, bilo je ime i autoričinog psa, prvog od devet dalmatinera koliko ih je imala u svome životu.

Ovaj roman doživio je brojne adaptacije od kojih je svakako najpoznatija ona Disneyeva, ali zaživio je i na filmu, televiziji, video igricama i kazalištu gdje je postavljen kao broadwayski mjuzikl.

Priča o je to o dvoje vlasnika pasa koji se zaljubljuju kao i njihovi ljubimci, a u romanu je nešto drugačija nego ona što je pamtimo iz Disneyevog animiranog klasika. Dalmatineri Pongo i Missies u svom prvom leglu dobiju 15 psića, njihovi vlasnici su siromašni i psi se boje kako će othraniti leglo pa pronalaze Perditu koja Missies pomaže dojiti psiće. Ona je izgubila svoje leglo jer su njezini vlasnici psiće prodali, ali i ljubav svoga života, dalmatinera Princea. Dalje priča ide slično kao u crtiću, pojavljuje se zla Cruella de Ville, obožavateljica krzna, nestaje i 15 Pongovih psića, a dalmatineri se upuštaju u avanturu potrage u kojoj će im pomagati ljudi, psi i ostale životinje. Osim svojega legla dalmatineri pronalaze još 97 psića, vraća se i Perditin Prince pa u veselom zbroju na kraju priče u jednom londonskom domu živi 101 dalmatinac.

Ova uzbudljiva priča može biti sjajna predstava koja kombinira više tehnika lutkarske animacije, a govori o solidarnosti i brizi za obitelj što nije strano ni najmlađem uzrastu. Cruella de Ville jedinstveni je zlikovac, varijanta moderne vještice koja ne treba čarolije, a njezin užasan plan da od psića radi kapute potiče djecu da u najranijoj dobi steknu suosjećanje prema životinjama koje treba štititi od napuštanja i kojekakvih eksperimenata današnjeg vremena.

Ciklus dalekih kultura

Perzijska narodna priča: Aladdin

Bajka o Aladdinu jedna je od najpoznatijih orijentalnih priča objedinjenih u zbirci *Priče iz 1001 noći*. Te su priče stoljećima skupljali tamošnji narodi, a njihovo porijeklo datira iz 9. i 10. stoljeća naše ere. Zahvaljujući francuskom prevodiocu Antioneu Gallandu, koji je priču navodno čuo od sirijskog pripovjedača iz grada Aleppa, bajka o Aladdinu naknadno je uvrštena u ovaj izbor koji je u europski književni prostor stigao tek u 18. stoljeću i odmah stekao veliku popularnost.

Počevši od starinskih pantomima, Aladdin je odmah postao i predložak brojnih adaptacija. Priča o siromašnom mladiću koji uz pomoć duha iz čarobne svjetiljke uspijeva pobijediti zlog vezira i oženiti sultanovu kći pronašla je tako svoje mjesto u kazalištu, na filmu, crtanom filmu, televiziji, čak i video igricama, a svoje lutkarske verzije dobila je iz radionica Jima Hensona i Franka Oza u serijalima *The Muppet Show* i *Sesame Street*.

ZKL predstavom o Aladdinu otvara prostor priča dalekih civilizacija gdje se najmanja publika upoznaje s drugačijim kulturama što je danas od izuzetne važnosti. Lutkarski pristup ovome predlošku omogućava na maštovit način prikazati čudesna bića i neobične ambijente što već i u samoj likovnosti uspostavlja dijalog s djeci nepoznatim, dalekim krajevima.

Hugh Lofting: Doktor Dolittle

Hugh Lofting je britanski književnik iz prve polovice 20. stoljeća koji je svjetsku slavu stekao serijalom knjiga o Doktoru Doolittleu koji je počeo objavljivati nakon što se, ranjen, vratio iz 1. svjetskog rata i preselio u Ameriku. Nakon prve knjige koja je objavljena 1920., iz Loftingovoga pera je do 1952. izašlo još petnaest priča o dobrome liječniku koji razumije životinje, a njegove avanture nastavljale su se čak i svemiru. Lofting je autor još nekih knjiga za djecu, a za odrasle je napisao samo jednu poemu o besmislu ratovanja.

Prva priča o Dolittleu je ona u kojoj ga upoznajemo kao liječnika s puno ljubimaca i sve manje pacijenata. Papiga ga nauči jezik životinja pa ih on počinje uspješno liječiti i to je početak velike pustolovine u kojoj ga put odnese čak do Afrike kako bi pomogao bolesnim majmunima. Na tom putovanju on plovim morem, susreće se s gusarima, urođenicima i zagonetnim životinjama sve do sretnoga kraja i njegovog povratka u Englesku.

Ova je priča idealna za lutkarstvo jer sadrži veliki broj neobičnih stvorova, životinje koje govore, a i putovanje podrazumijeva maštovite promjene kopnenih i morskih putova. Osim same priče, publika može pratiti i geografske promjene pa i naučiti nešto o Sredozemlju i Africi, svemu što nam ta likovnost može predstaviti. Uz puno humora samoj poruci sadržan je suosjećajan odnos prema životinjama, a tako i prema svim živom stvorovima našega planeta.

Jadranka Bargh prema maorskoj legendi: ZEMLJA DUGOG BIJELOG OBLAKA

Naše su predrasude dokaz koliko se bojimo onog što nam je nepoznato i koliko ne razumijemo ono što nam je različito.

Za desetogodišnju Kate i njezinog oca daleko je putovanje završilo u zemlji na drugome kraju svijeta. Tamo su se oboje nadali započeti novi život. Otac je sa sobom ponio svoje znanje o uzgoju vinove loze, a Kate svoju neumoljivu, gotovo tvrdoglavu, dječju otvorenost. Udaljenost od starog doma i boja kože nije nudila previše dodirnih točaka sa strancima u stranoj zemlji, a na prijateljstvo sa starosjediocima nije se gledalo blagonaklono. Teško je bilo znati tko si i gdje pripadaš. I što tebi pripada.

Djetinje srce, međutim, ne priznaje krute društvene odredbe svijeta odraslih. Kate se sprijateljuje s potomcima starosjedilaca Maora koji ovu prelijepu zemlju nazvaše «Zemljom dugog bijelog oblaka», po onome što najprije ugledaše iz svojih čamaca približavajući se svojoj novoj domovini u nekoj jako dalekoj, prošlosti. Sa sobom su, osim bogatog kulturnog nasljeđa, malo toga donijeli. Stoga bi bilo gotovo nedopustivo ne pružiti priliku barem jednoj od legendi ovog osebujnog naroda da pronađe mjesto i u našoj priči.

Za ostatak svijeta ova daleka otočna zemlja ispremiješanih kultura je naprosto - Novi Zeland. Za Kate je to «zemlja drugačijih zvijezda», u kojoj svakodnevnica nosi neprestano prilagođavanje nekoj drugačijoj klimi, nekim drugačijim bogovima i nekim drugačijim ljudima.

Izazovi nas tjeraju na učenje čak i onda kada to ne želimo.

Ciklus hrvatske usmene književnosti

Hrvatska narodna bajka: Žabica-kraljica

U suradnji s Muzičkim biennaleom Zagreb

Nakon uspješne koprodukcije na 27. MBZ, ZKL nastavlja suradnju s Biennalom i redateljem Reneom Medvešekom, ovaj put uz autorsku glazbu Sare Glojnarić, jedne od najdarovitijih suvremenih hrvatskih skladateljica i glazbenica, stipendistice Hrvatskoj društva skladatelja i laureatkinje važnih međunarodnih natjecanja. Predložak za ovaj jedinstveni autorski projekt, koji spaja suvremenu glazbu i lutkarstvo hrvatska je narodna bajka *Žabica*-*kraljica*. Narodna priča govori o žabici koja se rodi bračnome paru koji do tada nije mogao imati djece. Žabica će nadvladati sram oca zbog toga što mu je kći žaba, te dokazati pred kraljevićem i dvorom svoju snalažljivost i unutarnju ljepotu te na koncu dobiti ljudsko obličje i udajom za kraljevića postati kraljica. Bajka slijedi arhetipski uzorak europske narodne bajke i specifično slavenskog ozračja, objedinjujući pouku o ljudskoj vrijednosti koja nadilazi izvanjsku ljepotu i snovitu nadrealnost narodne pripovijesti koja je suvremenoga djeteta donosi dašak „davnine“, a odrasle potiče na razigravanje mašte i smisla za apsurdno.

Ciklus hrvatske pisane književnosti

Ivana Brlić Mažuranić: Šest konaka šegrta Hlapića

Ivana Brlić Mažuranić najznačajnije je ime hrvatske književnosti za djecu. Svojim zbirkom bajki *Priče iz davnine* te romanom *Čudnovate zgode i nezgode* *šegrta Hlapića* već više od jednog stoljeća uveseljava čitatelje svih uzrasta. Ova je spisateljica čak četiri puta bila predlagana za Nobelovu nagradu, bila je prva žena članica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a o međunarodnoj recepciji njezinih djela svjedoče brojni prijevodi na sve značajnije svjetske jezike.

Šest konaka šegrta Hlapića autoričina su vlastita dramatizacija romana o dječaku koji odlazi u svijet bježeći od majstora tvrda srca, a na tome ga putovanju od sedam dana i šest noći čekaju brojna iskušenja. Zahvaljujući svojoj dobrodušnosti i nesebičnosti, Hlapić će u napetoj priči s neočekivanim obratima dokazati kako se dobro uvijek dobrim vraća i izmamiti zaboravljeni osmijeh na mnoga lica.

Ova dramatizacija pronađena je u arhivu obitelji Brlić i objavljena tek prije nekoliko godina. Stoga će predstava u ZKL biti prva profesionalna inscenacija komada.

Ivana Brlić Mažuranić/Antonin Dvořak: Jagor/Baba Poludnica

Dva velika slavenska umjetnika, Ivana Brlić Mažuranić i Antonin Dvořak, svaki su u svoje vrijeme napisali dva djela bliske tematike i istih korijena. Radi se o staroj slavenskoj bajci o babi Poludnici, koja predstavlja personifikaciju bolesti sunčanice. Međutim, dok Ivana Brlić Mažuranić piše bajku s rijetko dobrim završetkom, Dvořakova simfonijska pjesma završava tragično. U njoj baba Poludnica odnosi dijete u svoje carstvo mrtvih iz kojeg nema povratka. Željela bih sukobiti ove dvije priče i napraviti novo djelo koje se kreće dramaturški bliže Jagoru, ali se glazbeno izražava dramatičnom Dvořakovom glazbom.

Suvremeni hrvatski umjetnici oko lutkarske scene

U proteklom razdoblju sam uspjela značajno otvoriti ZKL prema suvremenoj hrvatskoj umjetnosti (vidi na str. 3). Namjera mi je nastaviti u istom smjeru, te angažirati brojne zanimljive hrvatske suvremene pisce, redatelje, likovne umjetnike, skladatelje u želji da obogatim kazališni izraz, te učinim lutkarsku scenu još privlačnijom i raznolikijom.

Svaki kazališni čin, pa tako i lutkarski, počiva na jasnom dramaturškom konceptu koji pak, u većini slučajeva podrazumijeva jasno artikulirani dramski tekst. Stoga želim početi prije svega od pisaca i dramaturga koji su u pravom smislu oni temeljni oblikovatelji svakog dramskog čina.

Već navedeni prijedlozi naslova klasične literature (vidi str. 9-14) u sebi uključuju veliki angažman suvremenih domaćih pisaca i dramaturga koji često jednostavnu i teatarski ne sasvim prikladnu fabulu moraju preraditi, razraditi i prilagoditi zakonitostima lutkarskog kazališta. U mnogim slučajevima ovu će zadaću obaviti kućni dramaturzi, Ana Tonković Dolenčić, Petra Mrduljaš i Jadranka Bargh, dočim ću u nekim situacijama posegnuti za gostujućim piscima.

Od redovnih gostujućih pisaca bih svakako željela nastaviti suradnju s Matom Matišićem, Hrvojem Hitrecom, Željkom Udovičić Pleština, Ivanom Goranom Vitezom i Anom Prolić, a od novih imena sam već pregovarala sa Nikolom Šimićem i Milanom Vuković Runjić. Svakako namjeravam nastaviti s potragom za mladim i zainteresiranim talentiranim piscima koji bi se željeli poduhvatiti pisanja originalnih tekstova ili dramatizacija.

Od domaćeg suvremenog repertoara za period 2017-2020 predlažem sljedeće naslove:

Sunčana Škrinjarić: *Plesna haljina žutoga maslačka*

Sunčana Škrinjarić bez svake je sumnje jedna od najvećih hrvatskih spisateljica za djecu, a i njezina djela za odrasle ostavila su dubokog traga u hrvatskoj čitateljskoj svijesti. Njezin autorski rukopis za djecu specifičan je po povratku klasičnoj formi bajke i otklonu od dominantne realistično-didaktične proze za djecu, pri čemu se tradicionalni svijet bajke oplemenjuje i oživljuje motivima iz svakodnevice. Tako je i u *Plesnoj haljini žutoga maslačka*, naizgled jednostavnoj priči koja, međutim, daje povoda za duboku moralnu analizu likova, a odrasle čak (u izrazito andersenovskoj maniri) potiče i na razmišljanje o opstanku individualne duše, prolaznosti ovozemaljske ljepote i, dakako, prizemnim svjetovnim mjerilima ljudske vrijednosti. Genij ove kratke pripovijesti podsjeća stoga i na filozofsku podlogu *Maloga princa*, koja je ovdje sažeta u kratkoj i šarolikoj skici primjerenoj čitateljima/ gledateljima najmlađe dobi. Učitelji i odgajatelji stoga već desetljećima u *Plesnoj* *haljini* prepoznaju vrijedan predložak, ne samo za književnu analizu, nego i za uvođenje djece u svijet glazbe, likovnosti, plesa, moralnog rasuđivanja i, naravno, kreativnosti.

Nikola Šimić prema Franu Levstiku: Tko je Videku napravio košuljicu

Naš dramatičar mlađe generacije Nikola Šimić je napravio adaptaciju ove dječje priče Frana Levstika za Gradsko kazalište lutaka Split, u kojem je predstava s uspjehoom i igrana niz sezona. Fran Levstik jedan je od najznamenitijih slovenskih pisaca 19. stoljeća, a njegov literarni opus prati politički angažman. Pisao je prozu, drame, pjesme i rasprave o jeziku u kojima se zalagao da načelo standardnog jezika treba biti narodni govor. Svim njegovim literarnim djelima odiše povezanost s prirodom kao temeljem ljudskog postojanja koje se tek onda uobličuje u nacionalnu svijet.

Tko je Videku napravio košuljicu priča je o siromašnom dječaku, najmlađem od sedmero djece, čija majka udovica po cijele dane radi kako bi prehranila obitelj. Novu odjeću dobiva samo najstarije dijete pa mali Videk uvijek nosi odrpanu košuljicu. To ga ne smeta jer najviše voli provoditi vrijeme u prirodi pomažući biljkama i životinjama. On spasi pauka, maloga kosa, nahrani ovcu, ljubazan je prema trnovitom grmu kupine i zahvalan moru na njegovoj svježini. Međutim, od takve igre košuljica se posve podere, ali Videku u znak zahvalnosti pomažu sva bića s kojima se u svojoj dobrodušnosti sprijateljio pa mu naprave novu košuljicu kakvu još nikada nije imao.

Priča o Videku jednostavna je poput slikovnice za najmanji uzrast, ali govori o važnim temama značajnima za svaku dob. Videk nas uči kako se suosjećajan odnos s prirodom stostruko vraća i kako čovjek tek u suradnji s okolišem može ostvariti puninu svoga postojanja. Ovaj slovenski klasik za djecu upoznaje našu publiku s književnosti susjedne zemlje, što nije više čest slučaj na repertoarima naših kazališta, a u rimovanoj dramatizaciji Nikole Šimića oživljava cijela priroda u svojoj pojavnosti što Videkovu košuljicu čini idealnim predloškom za lutkarsku animaciju.

Milana Vuković Runjić: Vladimir i Matilda

Milana Vuković Runjić suvremena je hrvatska spisateljica čije se umjetničko djelovanje zrcali u raznim literanim oblicima. Piše pjesme, romane i kolumne te radi kao književna urednica u vlastitoj nakladničkoj kući. Javno djelovanje upotpunjuje na televiziji i kao pripovjedačica, a *Vladimir i Matilda* njezina su prva knjiga namijenjena najmlađem uzrastu. Stoga bi i adaptacija njezine priče i bila praizvedba na daskama ZKL-a.

Čarobnjak Vladimir sam odgaja svoju petogodišnju kći Matildu. Kletva zlog čarobnjaka Mora oduzela joj je majku, dobru vješticu Vesnu pa je sad Vladimir suočen s svim izazovima roditeljstva. To nije jednostavan zadatak jer je Matilda svojeglava djevojčica, a otac je pokušava držati podalje od čarolija. Matilda se sprijateljuje s običnom djevojčicom Antonijom, vršnjakinjom iz susjedstva, a tata Vladimir sprema se na svoj veliki izazov – pobijediti zlog čarobnjaka Mora i vratiti ženu, Matildinu majku, svojoj obitelji.

Vladimir i Matilda je priča o ljubavi roditelja i djece, prijateljstvu, izdržljivosti i dobrohotnosti koja uvijek pobjeđuje, čak i kad se najstrašnije sile urote protiv nje. Pisana sa simpatijama prema onima koji su drugačiji od većine, uči djecu toleranciji i poštovanju, kako prema onima koji ne vode njihove živote, tako i prema prirodi i važnosti njezinog očuvanja, jer Vladimir je čarobnjak-zaštitnik stabala i cvijeća.

Agnes de Lestrade/ Petra Mrduljaš: *Velika tvornica riječi* (2010.)

Naša dramaturginja Petra Mrduljaš bi se poduhvatila zadatka da za lutkarsku scenu prilagodi jedan od najzanimljivijih tekstova suvremene književnosti za djecu*. Velika tvornica riječi* višestruko je nagrađivana ljubavna priča belgijske spisateljice Agnes de Lestrade, prevedena na više od petnaest jezika. Govori o neobičnom Svijetu u kojemu je govoriti skupo i riječi se kupuju od Velike tvornice. U toj čudnovatoj zemlji morate riječi kupiti i progutati da biste ih mogli izgovoriti. Fileasu hitno trebaju riječi da bi mogao divnoj Silvi čestitati rođendan. No za sve ono što bi joj rado rekao trebalo bi mu pravo bogatstvo, a on novca nema. Djeca će stoga morati iznaći nove načine da se izraze i povežu, slobodni od riječi i novca, koji ih u ovome naopakome svijetu uvjetuje. Predstava je namijenjena prvenstveno djeci, ali pokazalo se da svojom jednostavnom poetskom i filozofskom porukom itekako rezonira i s odraslima. Postigla je velik uspjeh na međunarodnome tržištu, a i u Hrvatskoj, gdje je prevedena 2010. (prev. Petra Matić, nakladnik: ArTresor), tako da nije pretjerano reći kako je riječ o jednom od suvremenih klasika književnosti za djecu. Sve češće pronalazi put u dječje vrtiće i škole, jer su učitelji i odgajatelji prepoznali da potiče djecu i mlade na čitanje, druženje, maštovitost i kreativnost, na odvajanje od računalnih zaslona i povratak neposrednoj ljudskoj komunikaciji, neuvjetovanoj skupim uređajima i programima. Ta je poruka posebno relevantna u suvremenome svijetu, kada djeca u jednakoj mjeri kao odrasli postaju robovi potrošačkog mentaliteta, a tendencija tržišta je da se naplaćuje sve od komunikacije do znanja, tako da distopijski svijet Velike tvornice riječi djeluje sve bliskije stvarnosti.

Iz navedenog prijedloga može se vidjeti otvorenost prema svim važnim sastavnicama hrvatskog dramatičarskog korpusa, od mladih i nadarenih autora do eminentnih imena hrvatske dječje književnosti.

Od redatelja koji su već surađivali sa ZKL željela bih angažirati Zorana Mužića, Krešimira Dolenčića, Renea Medvešeka, Lea Katunarića, Dražena Ferenčinu, dakle redatelje srednje generacije.

Također se pokazalo da je filmski medij vrlo blizu lutkarstvu, te su filmski režiseri mahom stvarali odlične predstave kao kazališni lutkarski redatelji. Tu bih željela ponovo pozvati već okušane režisere kao što su Vinko Brešan, Neven Hitrec i Ivan Goran Vitez, dok bih proširila ovaj krug novim imenima u svijetu lutaka Daliborom Matanićem i Lukasom Nolom.

Od redatelja nove generacije svakako bih surađivala s Darijem Harjačekom i Aleksandrom Broz. Svakako mislim pomno pratiti nove predstave studenata i netom završenih redatelja kako bih i među njima pronašla ponekog zainteresiranog i sposobnog za rad u složenom mediju lutkarstva.

Za lutkarsko kazalište je od izuzetnog značaja angažiranje likovnih umjetnika koji su sposobni ostvariti simbiozu kreacije lutaka i scenografije. Bez ovog specifičnog pečata lutkarsko kazalište ne bi postiglo svoju dojmljivost i izuzetnost. Imajući to na umu želim iskoristiti u punom zamahu u ZKL-u zaposlenu kreatoricu lutaka Vesnu Balabanić, te naše pripravnike Anu Sekulić i Domagoja Gračana. Također želim proširiti kreativne horizonte stvaranja lutaka i scene angažiranjem gostujućih kreatora lutaka iz raznih drugih nukleusa hrvatskog lutkarskog stvaralaštva, a okrenuli bismo se, ukoliko mi budu sredstva to dopuštala, i susjednoj slovenskoj lutkarskoj sceni. Svakako bismo i nadalje surađivali s vrsnim ilustratorima i animatorima crtanog filma kao što su Simon Bogojević Narath i Milan Trenc.

Glazba u lutkarskom kazalištu igra onu važnu asocijativnu ulogu kakvu susrećemo u audiovizualnim formama. Stoga njegujemo odnos sa skladateljima udomaćenim na lutkarskoj sceni kao što su Darko Hajsek, Igor Karlić, Mario Mirković, Nenad Brkić i Mate Matišić. Izuzetno nas veseli angažman mlade suvremene skladateljice Sare Glojnarić na koprodukciji s MBZ, a, ukoliko nam to financijske prilike to budu dopustile, rado bismo ostvarili i neke važne naslove glazbene lutkarske scene.

Kao i do sada, u okviru pripravničkog staža bih željela angažirati netom diplomirane mlade umjetnike da kao lutkari, glumci, producenti, likovni umjetnici, glazbenici, asistenti, ili kao umjetnici koji pripadaju bilo kojem vidu umjetnosti neophodne lutkarskoj produkciji, sudjeluju u pripremi našeg redovitog repertoara pod budnim okom iskusnih umjetnika angažiranih na istom projektu. Ovaj mentorski odnos jekonkretno definiran u razmjeru 1:1 (mentor-student), te bi njegov ishod igrao presudnu ulogu u nastavku obrazovanja mladog umjetnika, kao i u njegovim budućim angažmanima u okviru lutkarske scene.

U obrazovnom sustavu hrvatskih sveučilišta je moguće učiti lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, te na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Željela bih usredotočiti pažnju svih segmenata ZKL-a na mlade polaznike studija ova dva fakulteta, te, prateći njihov razvoj, uklopiti ih u rad ZKL-a. Osim toga, željela bih također dogovoriti konkretne koprodukcije manjih projekata u kojima bi sudjelovali isključivo studenti navedenih fakulteta, te bi u konačnici one funkcionirale kao njihove vlastite produkcije kojima mi dajemo svaku moguću tehničku i logističku potporu. Osim ovog usko zainteresiranog kruga fakulteta postoji i širi, općeniti krug umjetničkih fakulteta (muzičke i likovne akademije, arhitektura, tekstil i dizajn), s kojima bih također željela razviti intenzivniju suradnju. Svakako bismo se rado oslonili na Muzičku akademiju, s kojom bismo mogli producirati zanimljive naslove glazbenog lutkarstva, poput Wagnerovog Ringa za djecu, Jagora Ivane Brlić Mažuranić i Antonina Dvořaka, Pčelice Maje Brune Bjelinskog.

Lutkarstvo kao posebna vrsta kazališta za odrasle i potreba za kombiniranim lutkarskim tehnikama

Premda je najzamašniji dio repertoara posvećen uzrastu do deset godina, značajan aspekt razvoja lutkarstva pripada repertoaru odabranom za odraslu publiku. Ovakvi iskoraci su usmjereni ponajviše na razvijanje mogućnosti lutkarskog izraza, kao i prema suvremenom razvoju multimedije proizašlom iz temeljnog koncepta Gesamtkunstwerka. Smatram da je potrebno postaviti više estetske kriterije i pred predstave za djecu. Naime, danas živimo u vremenu koje se svojim tempom i virtualnom stvarnošću u potpunosti odjeljuje od bilo kakve tradicije. Jedina veza s prošlošću jeste evolucija arhetipskih likova i situacija u simplificirane vizualne obrasce. Na taj način je strukturiran suvremeni crtani film, kao i dramaturgija kompjuterskih igrica. Dijete se odmalena suočava sa beskrajno reduciranim virtualnim svijetom pojednostavljene dramaturgije koja se isključivo kreće kroz banalnu polarizaciju pojmova Snaga, Individuum, Dobro/Slabost, Kolektiv, Zlo. Likovni izraz ovog svijeta je jednako tako reduciran, dvodimenzionalan, te daje prednost grubom crtežu pred slikarskim i kolorističkim elementima.

Moramo biti svjesni činjenice da je nemoguće u potpunosti uskratiti djeci svijet novih medija. Stoga je važna zadaća lutkarske scene obogatiti gore navedenu reduciranu dramaturgiju svim raspoloživim elementima tradicije koja se čini pogodna za odgovarajuće uklapanje. Ovdje osobitu ulogu igraju lutkari i likovni umjetnici. Oni mogu preuzimanjem vizualnih kodova približiti vizualni identitet predstave dramaturški inspirirane nekim tradicionalnim sižeom najmlađima i dovesti je u relaciju s njima poznatim svijetom igrica i televizijskih programa.

S druge strane, bljeskovitost suvremene medijske montaže atrakcija moćno utječe na dječju percepciju, kao i na duljinu njihove koncentracije. Premda je inače poznato da duljina koncentriranog praćenja predstave raste s dječjim uzrastom, opažamo da se maksimalno trajanje pažnje proporcionalno izloženosti novim medijima značajno reducira.

Svi navedeni razlozi vode k povećanom oprezu u odnosu na zacrtano trajanje predstave. Želimo li ostati otvoreni zahtjevima današnje publike, moramo voditi računa o suvremenom ritmu predstave i njezinom optimalnom trajanju. Ovo ubrzanje izvedbenog i perceptivnog približava današnje kazalište medijskim formama poput video spota i crtanog filma, te nas obvezuje na eksperimentiranje s novim lutkarskim, kazališnim, medijskim, glazbenim i likovnim tehnikama. Upravo angažiranje filmskih režisera, kao i autora crtanih filmova u suradnji s klasičnim kreatorima lutaka omogućuje kreativni razvoj kombiniranih lutkarskih tehnika i njihov suodnos sa novim medijskim tehnologijama.

Lutke u Vašem dvorištu

Pored redovitog igranja predstava na sceni ZKL-a postoji potreba za programom koji bi bio prilagođen izvođenju u nekazališnim prostorima ili prostorima sa suženim produkcijskim mogućnostima (na primjer, scene na otvorenom, školske dvorane, prostori dječjih vrtića, prostori lokalnih samouprava). Ova potreba je uvjetovana teškoćama mnogih manjih sredina ili društvenih slojeva da posjećuju naš prostor, te poteškoćama u transportu najmlađe populacije. Stoga želim nastaviti s programom pod naslovom „Lutke u Vašem dvorištu“ primjer uspjeha predstave Mace Papučarice u samom kazalištu i na gostujućim scenama, koji ima za cilj prezentirati predstave posebno koncipirane za ovu namjenu. Zahtjevi izvedbi odabranih naslova bi bili i tehnički i financijski značajno reducirani u odnosu na repertoar igran u samom kazalištu, pa bismo ih prezentirali kao tzv. male forme.

Također predlažem da se nastavi s održavanjem oblikovno-lutkarskih radionica, koje bi bile kao i dosad povezane s održavanjem redovitog programa. Ujedno bih ih stavila kao bitan element gore navedenog ciklusa, te bi se one redovito održavale u njegovom okviru.

Lutke za najmlađe „Mala scena ZKL-a“

Od presudne je važnosti razviti već kod najmlađih ljubav prema prikazivačkim umjetnostima. Naime, percepcija predstavljačkih umjetnosti razvija već od predgovornog razdoblja opću inteligenciju, kao i motoričke sposobnosti najmlađih. Osobito dječju pažnju privlači intonacija govora, stanke, naglasci, ukratko ona paralingvistička svojstva govora koje bismo mogli označiti i kao muziku dramskog izraza. Znajući kako lutka predstavlja semantički reduciran dramski lik, dječja pažnja se pojačano usmjerava percepciji govora i njemu inherentnim zvukovnim značajkama, pa na taj način dijete ubrzano uči širi leksik i gramatičke izraze koji mu nisu poznati iz svakodnevnog okoliša.

Ovako zamišljen repertoar bi bio dio ciklusa „Lutke u Vašem dvorištu“, te bi također bio prisutan u nekim dijelovima redovnog repertoara. Uz to želimo otvoriti Malu scenu ZKL-a koja je do sada služila isključivo kao pokusna scena. Tamo bismo uz danje svjetlo i klasičnu ginjolsku kutiju, dakle uz minimalne scenske rekvizite izvodili strogo namjenske odgojne predstave, tematski okrenute problemima najmlađih, kao što su održavanje higijene, razvijanje društvenih odnosa u dječjem vrtiću, parku, potreba dijeljenja i slično. Danje svjetlo i jednostavni scenski prerogativi omogućuju najmanjima lakše praćenje scenskog zbivanja i bolje razumijevanje predočenih tema. S dramaturškim odjelom ZKL-a već je razrađen ciklus tekstova pisan s namjerom izvođenja u takvim okolnostima. Ovaj projekt smo zamislili kao petu premijeru sezone.

Koprodukcija s relevantnim subjektima neovisne kazališne scene za djecu i edukacijski projekti za mlade glumce

Želim istaknuti da je od krucijalne važnosti za normalnu djelatnost ZKL-a suradnja s Hrvatskim centrom UNIMA. Ovaj odnos je već i dosad razvijan na najpovoljniji mogući način (cijelo kazalište je njegov kolektivni član), željela bih taj odnos produbiti kroz brojne moguće zajedničke projekte (edukacija članstva, odlazak na relevantne međunarodne skupove, zajednička izdavačka djelatnost i slično).

S obzirom na visoku tehničku i produkcijsku razinu radionica ZKL-a, njegova matičnost podrazumijeva otvorenost za svakovrsnu podršku neovisnoj kazališnoj sceni za djecu. Već pružamo punu potporu projektima neovisne scene (Ivana Brlić Mažuranić i druge scene).

O edukaciji mladih glumaca sam već zamislila i artikulirala njihovo uključivanje u redovitu produkciju ZKL-a pod 4). Osim navedenog željela bih ubrzati edukacijski proces mladih glumaca organiziranjem posebnih radionica, majstorskih tečajeva i drugih oblika usavršavanja u vještinama koje su oni već počeli svladavati na svojim dramskim učilištima.

Financijski plan ostvarenja predloženog programa

Sukladno zadanom financijskom okviru sredstava predviđenih Projekcijom proračuna Grada Zagreba u razdoblju od četiri godine sa godinama zadanim na sljedeći način:

* 2017. (ukupna sredstva)-13.000.000,00 kn
* 2018. (ukupna sredstva)-13.020.000,00 kn
* 2019-2020.-sredstva se utvrđuju na temelju sredstava odobrenih 2018, te mogućeg projiciranog rasta proračuna Grada Zagreba za navedeno razdoblje;

od kojih iznos određen koeficijentima odlazi na plaće zaposlenika, dio na materijalne troškove, a dio na program, nastojat ću voditi poslovnu politiku kazališta u smislu dobrog i štedljivog gospodara, te pokušati naći i dodatne izvore prihoda u smislu traženja adekvatnih sponzorskih sredstava, donacija, te aplikacija na europske fondove za kulturu (Kreativna Europa 2014-2020, Europska Unija), kao i na ostale europske fondacije i kulturne zaklade pojedinih zemalja koje pojedinačno pomažu realizaciju kazališnih projekata. Posebno bih željela još povećati vlastiti prihod, te se približiti značajnijem udjelu vlastitog prihoda u ukupnim prihodima kazališta.

U okviru planiranog mandata pojavit će se nekoliko značajnih problema koje valja efikasno riješiti, a da sam pri tom svjesna kako ne mogu dobiti značajnu financijsku potporu iz redovitog financiranja, nužnu za njihovo rješavanje. Kompleks ovih problema bih željela raščlaniti na sljedeće grupe:

1. Tehnička opremljenost kazališta (scenska tehnika i održavanje zgrade)
2. Poboljšavanje sustava prodaje predstava i oglašavanja
3. Okretanje poslovne politike ka sponzorstvu i ostalim načinima zarade na tržištu

Pod 1)

Kako smo napisali, već smo sanirali veći dio tehničkih problema scene i zgrade. Preostaje zamijeniti i poboljšati elemente scenske tehnike za reprodukciju zvuka, te zamijeniti mikspult. Zbog povećanja produkcije se također ukazala potreba za proširenjem skladišnog prostora.

Pod 2)

Pored potrebe za jasnijim povezivanjem promidžbe predstava sa samim programom, te za usustavljivanjem i koordinacijom djelatnosti promidžbe i prodaje sa izvođenjem rasporeda predstava, nužno je izdvojiti još veća sredstva koja bi omogućila bolju vidljivost kazališnog proizvoda na kulturnom tržištu kako Zagreba, tako i cijele države. Ta investicija će se dakako višestruko vratiti kroz intenzivniji program, bolju prodanost gledališta, te u konačnici u bolji vlastiti prihod od prodaje karata.

Pod 3)

Intenzitet i raznolikost programa bi trebao pobuditi veći interes različitih sponzorskih skupina, s naglaskom na dio tržišta općenito okrenutog djeci. Dio programa okrenut međunarodnom i glazbenom repertoaru bi se također oslonio na sredstva raznih kulturnih instituta, glazbene industrije, te na logističku podršku glazbenih institucija. Dodatna sredstva želim povući iz europskih fondova za kulturu, te ostalih europskih fondacija i kulturnih zaklada, za što će se koncem 2016 steći uvjeti, jer će ZKL početi poslovati neopterećen manjkom.

U svakom slučaju smatram da i u razdoblju 2017-2020 treba poslovati na konzervativan način, izuzetno štedljivo, s pažljivim praćenjem svih pokazatelja prihoda i rashoda.

Kadrovski plan ostvarenja predloženog programa

Kazalište je u svojoj biti izraz mnogih umjetničkih individua, te podrazumijeva koordiniranu i osmišljenu djelatnost umjetnika raznih temperamenata, habitusa i profila. Premisa svake uspješne kazališne predstave je usklađen rad umjetničkog ansambla i zaposlenika tehnike, uz potporu kazališnih radionica, te odjela promidžbe i prodaje. Osvrnem li se na umjetnički ansambl, mislim da treba nastaviti s pomlađivanjem, a svakako valja isti proces inicirati u radionicama, prije svega kroz zapošljavanje i angažiranje mladih kreatora lutaka i scenografa. Valja naglasiti da već sada ZKL stipendira jednu zaposlenicu na studiju kreacije lutaka i scenografije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Trenutno u glumačkom ansamblu ZKL-a djeluje 21 stalno uposleni glumac, a prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta usuglašenom s Gradom Zagrebom morali bismo uposliti 25 glumaca. smatram da bi i tu trebalo pronaći prostora za pomlađivanje ansambla.

U periodu 2017-2020 bi valjalo i dalje razmišljati o preustroju administrativnih radnih mjesta s tendencijom smanjenja broja zaposlenih, te o preustroju scenske tehnike u smislu manjeg povećanja broja radnih mjesta.

Načelno smatramo da u okviru broja od 70 zaposlenika ovakav način preustroja može još poboljšati produkcijsku razinu kazališta.

Arhiviranje predstava

Nažalost, zbog nedostatka prostora ZKL nije u mogućnosti arhivirati svoje predstave na adekvatan način. Ova tvrdnja se osobito odnosi na pohranu lutaka i scenografije. Na taj način smo prisiljeni uništavati kulturne artefakte iznimne vrijednosti, što izaziva nesagledive posljedice na našu kulturnu tradiciju i obrazovanje. Stoga se pojavila potreba za širenjem skladišnog prostora, a, kako 2018 ZKL slavi 70 godina postojanja, željela bih u suradnji s Hrvatskim centrom UNIMA, te Gradskim uredom za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba, te Ministarstvom kulture, provesti projekt primjerenog arhiviranja postojećih predstava.