A Nemzeti Színház következő évadának tervezete

1. **Zorin: Varsói melódia**

(Törőcsik Mari emléke előtt tisztelegve)

Elhunyt a magyar színjátszás egyik legnevesebb színésznője, Törőcsik Mari, akit a Nemzeti Színház is saját veszteségeként tart számon. A méltán híres színésznő a magyar kulturális élet legtöbbet díjazott művésze volt. Azon kevesek egyike, aki a cannes-i fesztiválon is nyert díjat. Háromszoros Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas, valamint Balázs Béla-díjjal is kitüntetett színművésznő, akit 2017-ben a Forbes a 4. helyre tett a legbefolyásosabb magyar nők listáján. Érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt.

Zorin *Varsói melódia* című művével emlékezünk rá. 1968-ban ez a darab adott nagy löketet karrierje felívelésének: a főhősnő, Helga szerepében nyújtott példás alakítást, s vált a magyar színházi élet meghatározó művészévé.

A mű egy bánatosan szép történet, amit a „szerelem himnuszaként” emlegetnek. Egy orosz fiú és egy lengyel lány között alakuló szerelemről szól, mely az ötvenes évek rideg, szigorú törvényei miatt nem tud igazán beteljesülni; tíz kerek évre elszakítják őket egymástól. A tanulmányait Moszkvában végző lengyel lány és az orosz háborús hős házassági kérelmét elutasítják, ezután újabb tíz éves szakaszokban figyelhetjük meg szerelmük elkeserítő sorsát. Habár a mű végére sok megpróbáltatás és csalódás után újra egymásra találnak, ugyan politikailag immár enyhébb körülmények között, mégis szinte idegenként állnak egymás előtt: szenvedélyük újult erejű lángjai nem képesek áthidalni a sok-sok kihagyott évet. Keserédes befejezés ez, mely egyszerre nyújtja a boldog vég örömét és a távol töltött idő veszteségeit, így egy ellentmondásokban gazdag, megfoghatatlan katarzis élményt okozva.

Zorin műve több szempontból is érdemes az előadásra. Gyönyörűen mutatja be azt, hogyan befolyásolja a társadalom döntéseinket akár akaratunk ellenére is, bebizonyítja, hogy a való világban az érzelmeknek igenis szabhatnak határt, és hogy a „happy end” nem mindig ad teljes megelégedést. Elgondolkodtató, szomorkás történet arról, hogyan próbál meg két szorosan összetartozó lélek együtt maradni, s hogyan válnak tehetetlenné a felsőbb hatalom miatt, hogyan törődnek bele sorsukba, majd hogyan cáfolnak rá a világra kései egymásra találásukkal. A színtiszta valóság van megírva e darabban; nincs mese, nincs mindent megoldó „isteni beavatkozás”, a fájdalom és a végső öröm nem hatásvadász, hanem szegényesen valódi. De pontosan ezek az egyszerű, hétköznapi érzelmek teszik igazán meghatóvá. Arról nem is beszélve, hogy a nemzet színésznője előtt tisztelegve még édesebb színházi élményt nyújthat a közönségnek!

1. **Örkény István: Tóték**

(A középiskolásokat is megcélozva)

„Az ember nem annyi, amennyi, hanem annyi, amennyi tőle kitelik.”

A mű 1942 nyarán játszódik, a Második Világháború idején, egy észak-magyarországi kis faluban, a „békés, nyugodt” háttérországban. Egy család mindennapjaiba nyerhetünk betekintést, aminek élete egy váratlan fordulat miatt, egy pillanat alatt a feje tetejére áll. A családfő, Tót Lajos, tűzoltóparancsnok a faluban, köztiszteletben álló személy, sőt, felesége és lánya már-már isteníti őt. A család fia, Gyula, aki a történetet megelőzően éppen az orosz fronton szolgál, levélben tartja a kapcsolatot rokonaival. A bonyodalmat az okozza, hogy a Tót család kap egy levelet Gyulától, melyben arról számol be, hogy parancsnokát betegszabadságra engedték, s azzal a kéréssel fordul a fiú feléjük, hogy adjanak szállást és pihenési lehetőséget a parancsnoknak. A család persze beleegyezik, egyebet nem is tehetnének, el is kezdenek készülődni, mivel a lehető legpompásabb fogadtatásban szeretnék fogadni a parancsnokot. Csak az a bökkenő, hogy a háború miatti szegényes körülmények között ez szinte lehetetlen vállalkozás. A semmiből szeretnének mindent megteremteni az őrnagynak, emiatt rengeteg megaláztatást átélnek a látogatás alatt. A parancsnoknak sem könnyű a helyzete, a háború őt is megviselte. Sajnos egy másik levél, az együgyű, de jóindulatú postásnak köszönhetően nem jut el a családhoz. Pedig mennyivel másabb lett volna minden…

Hatásos tanmese ez a háború viszontagságairól. Örkény groteszk és abszurd módon írta meg, hogyan viseli meg a háború mind a közembereket, mind a katonákat, hogyan ássák el saját büszkeségüket a kis falusiak, hogy az őrnagy kedvére és kényelmére tegyenek, hogyan tud az ember a romokból építkezni, ha nagyon akar, s, hogy ez milyen komoly áldozatokkal jár.

Minek van értelme a háborúban? Ki és mit csinál, miféle szerepben? Nehéz kérdések ezek… A mindenkori hatalom és a mindenkori áldozat tragikomédiája ez a történet, amelyben egyáltalán nem egyértelmű, kit hova lehet besorolni, mert nézőpont kérdése, amelyek által a szerepek változnak, felcserélhetők. Sírva nevetünk a jeleneteken, miközben nevetve sírunk, mert mindez megtörtént, megtörténhetett.

„Ha egy kígyó (ami ritkaság) fölfalja önmagát, marad-e utána egy kígyónyi űr? És olyan erőhatalom van-e, mely egy emberre ember voltát megetethetné? Van? Nincs? Van? Fogas kérdés!”

A darab amellett, hogy bizonyítottan színvonalas ‒ elnyerte a Fekete Humor Nagydíját Párizsban ‒ tökéletes arra, hogy a jólétbe beleszokott, elkényelmesedett mai fiatalságot felrázza kissé, s megmutassa a gimnazistáknak, milyen volt az, amikor az apró, manapság maguktól értetődő dolgokért is keményen meg kellett dolgozni, amikor az emberiség olyan globálisan nagy hatású tragédiáknak volt kitéve, ami miatt nem volt erő, idő vagy alkalom arra, hogy a tinik lelki síkon mozogva elmélkedjenek az élet értelméről vagy értelmetlenségéről. Szörnyű belegondolni, milyen nagy befolyással volt emberéletekre a háború, a műben konkrétan pedig egy egyszerű látogatás. A színmű bizonyosan érzékenyítő és elgondolkodtató az ifjúság számára, s egyszersmind visszavezeti őket a valós, rideg világba, melynek jövője csakis rajtuk múlik.

„Amikor a felnőttek esze csődöt mond, néha a gyermekek mentik meg a helyzetet.”

1. **Molière: A fösvény**

(A klasszicizmus fontos és még ma is aktuális kérdésein való elmélkedés céljából)

A dráma egy mániákusan zsugori apa és a szerelmes fiatalok egész művön átívelő konfliktusáról szól, amely a műfaj sajátosságának eleget téve, pozitív végkifejletet tartogat.

Molière vígjátékának aktualitása örök, a mai napig fennálló problémákat hoz felszínre a mű, mely nagy hatással lehet az elanyagiasodott világban élő közönségre. A jellemkomikum eszköze a pénzimádat; az író párját ritkítóan figurázza ki az ember egyik örök bűnét, a fösvénységet. A címszereplőt, Harpagont, csak a pénz mozgatja, mint oly sokunkat még mostanság is. A darab fontos értékítéletet tartalmaz: színpadra viszi az érzelmek győzedelmeskedését az anyagi javak fölött. Megannyi konfliktus és komikus jelenet által figyelhetjük meg, hogyan képzelte el egy klasszicista drámaíró egy ilyen vita jogos, igazságos végkimenetelét. A műben megfogalmazott kérdések üdítő, szórakoztató légkörben térítik észhez a pénzt és sikert kergető emberiséget, rámutatva, melyek azok a megfoghatatlan, ámbár ugyanúgy fontos ‒ ha nem fontosabb ‒ értékek, melyekért érdemesebb küzdeni, mint a pénzért.

1. **Thomas Mann: Mario és a varázsló**

(Meddig hagyhatjuk magunkat befolyásolni, megvezetni?)

A mű a szimbolikus értelem és a realitás érdekes ötvözete. Témája egy különös bűvészet, mely nem várt tragikus véget ér. A lírai én saját szemén keresztül láthatjuk a történetet, mely egy olaszországi nyaralás alkalmával esett meg. Betekintést nyerhetünk a húszas évek Itáliájába, melyet átleng a hatalomra jutott fasizmus légköre. A helyszín Torne di Venere, egy kis fürdőhely, ahová bűvész érkezik, nevén nevezve Cipolla, aki nem egyszerű bűvész, hanem hipnotizőr is egyben. Utolsó produkció gyanánt megbűvöl egy fiatal pincért, Mariot, hogy képzelje szerelmesének a visszataszító, nyomorék előadót, és csókolja meg. Mikor Mario öntudatára ébred, megaláztatásában fékezhetetlen haragra gerjed, s lelövi a bűvészt.

A darab bemutatja az állatias ösztönök eluralkodását az ember fölött, a racionalitástól elrugaszkodott, empátiát kizáró hirtelen döntések súlyos hibákba torkollását, illetve azt, milyen elsöprő hatással lehet egy idea embertelen, kegyetlen rendszere egy hétköznapi ember gondolkodására. Legfontosabb üzenete egyaránt szól felnőtteknek és gyermekeknek: az agresszió, az emberhez nem méltó erőszakos viselkedés visszafordíthatatlan következményekkel jár, éppúgy, ahogy egy butító, énközpontú, totális rendszer.

1. **Znajkay Zsófia: Az ölében én**

(A kortárs szellem monologikus elmélkedésének jegyében)

Kivételesen formabontó színházi előadást kínál színházunk a változást, fejlődést, aktualitást és modernitást szem előtt tartva, abban a reményben, hogy a mai modern dráma frissességének köszönhetően hatással lesz a nézőkre, megújulást hozva a színház világába. A fiatal Znajkay Zsófia ezzel a drámájával nyerte el a Színikritikusok Díját a legjobb új magyar színpadi szöveg kategóriában.

A kortárs színpad megtestesíti korunk problémáit, az álom és a valóság közti elmosódó határvonalat, a felnőttek és a gyerekek közti ellentétet, a szeretet és a passzív agresszió közti különbséget, a biztos és a bizonytalan megállapíthatatlan voltát. A főszereplő Tihamér, aki születési rendellenességgel jött a világra. Az örök álmodozó az álmokkal mindig is hadilábon állt: látszólag szerető szülei passzív-agresszív, zsaroló viselkedése miatt pedig olyan lelki sebeket szerez, amiket felnőtt korára sem tud feldolgozni. Így aztán egy életen át marad az álom és valóság határmezsgyéjén, aminél ő maga se tudja eldönteni, mikor melyikben van épp. A gyerek és felnőtt én folyton keveredik, az önálló, érett személyiség kialakulása a sérelmek miatt szinte lehetetlen. Vagy mégse?

A mű már a felnőtt Tihamér életében játszódik, de a karakter álmain keresztül betekintést nyerhetünk gyermekkorába is. Szülei toxikus környezetben nevelték fel, pedig kívülről nézve ez egyáltalán nem vehető észre, sőt. Idilli, normális család képe sejlik fel bennünk még a főhős emlékein keresztül is, mégis, érezzük, hogy a dolgok mélyén, Tihamér lelki lenyomatában a valóság tragikus sebekkel teli. Nevelése, neveltetése olyan mély nyomokat hagyott benne, hogy a mű játszódásáig sem képes túllépni rajtuk. Sérelmei oly mértékű hatással vannak életére, hogy már az öngyilkosság kérdéskörét is fontolgatja. Álmai és józan gondolatai elválaszthatatlanul összefonódnak, nem tudja megállapítani, hol ér véget az illúzió és hol kezdődik a valóság. A realitás biztos talaját elhagyva, bizonytalanul imbolyog a határ ingoványán, és elmerül számára bizton jogos önsajnálatban. Mikor a mű végén felébred, a barátnőjétől értesül arról, hogy az anyja meghalt. Visszagondolva arra, mennyi fájdalmat és feldolgozatlan problémát okozott neki a tulajdon édesanyja, nem éri különösebb megrázkódtatás, mégis, mintegy protokolláris módon, úgy határoz, elmegy a temetésre.

A mű olyan aktuális problémákat feszeget, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül, mert nemcsak a magánéletünkre, hanem a társadalomban betöltött szerepünkre is nagy hatással van. A szülők nem megfelelő gyermeknevelési módszerei társadalomba beilleszkedni képtelen, önbántalmazásra vagy öngyilkosságra vetemedő, fájdalmukban tehetetlen, lelki fejlődésben deformálódott embereket szül, akik bomlasztó hatással lehetnek környezetükre vagy csupán önmagukra. Így nem csak társadalmi szempontból lesznek hasztalanok, de emberként is csődöt mondhatnak, abból adódóan, hogy őket magukat is csődöt mondott emberek nevelnek/neveltek. Ez egy megállíthatatlan ördögi kör, mely lassanként egyre nagyobb teret hódít az emberiségben. Óriási probléma ez, nem lehet annyival elintézni, hogy önsajnálatnak bélyegezve kinevetjük. Országunkban béke honol, nincsen háború, nincsen forradalom, nincsen diktatúra, így a kézzel fogható problémáktól mentes embereknek van idejük elmélkedni, magukba mélyedni, és valós, ám elbagatellizált lelki sérelmeket lelni. Fontos feldolgozni ezeket a sérelmeket, de sokan erre csak akkor jönnek rá, amikor már késő, mint ahogy az a műben is látható. Ugyan miért rágódna a múlton egy olyan ember, aki már túljutott rajta?

A mű egyik legfontosabb üzenete, hogy a problémákat és elfojtott konfliktusokat még azelőtt kezelni kell, mielőtt egy kialakult helyzet ellehetetlenítené. Tihamér anyja meghalt, mielőtt még tisztázhatták volna a korántsem egészséges kapcsolatukat. Ez pedig azt jelenti, hogy Tihamér már soha nem tud úgy emlékezni az anyjára, ahogyan kellene. Ez az üzenet mindannyiunknak szól, mindenkinek, aki manapság él a földön, hiszen mindenkinek vannak saját mércével mért nagy problémái, és ezeket a problémákat mindenkinek tudnia kell feldolgozni. Azért is érdemes a darabot színpadra vinni, hogy mindenkit rádöbbentsünk lelki válságának komolyságára, valamint azért, hogy a kortárs művészet egyik gyöngyszemét ismertethessük meg a közönséggel.

1. **Andrew Lloyd: József és a színes, széles vásznú álomkabát**

(A könnyed, zenés szórakozás vegyítése egy jól ismert bibliai példázattal)

Andrew Lloyd Webber csodálatos műve a Biblia egyik legszebb, drámai fordulatokban gazdag történetén, József legendáján, valamint Thomas Mann tetralógiáján alapul. A maga nemében egyedi, gyerekes bohózattal megírt, szertelen mű ez. A történet szerint Jákob tizenkét fia közül a majdnem legkisebb Józsefet szereti a legjobban, elkényezteti, elhalmozza mindenféle ajándékokkal, köztük egy csodaszép csíkos köntössel, az álomkabáttal, ami a kiválasztottság, az elsőszülöttségi jog jelképe. A többi fivér féltékeny lesz, ezért bedobják testvérüket egy elhagyatott kútba, majd eladják arra járó vándorkereskedőknek, akik továbbadják az egyiptomi fáraó főemberének, a gazdag Putifárnak. Ott a főszereplő szorgos munkájával gondnoki pozícióba küzdi fel magát. Onnan váratlan fordulatok folytán tömlöcbe kerül, ahol álomfejtő képességét használva jósol rabtársainak, amire a fáraó is felfigyel. Magához rendeli a fiút, aki megjósolja neki, hogy Egyiptomra hét bő, azután hét szűk esztendő vár.

József kitaszítottsága és felemelkedése a megbocsátás és a tolerancia nagy példázata. A történet tanulsága, hogy ahhoz, hogy elismerjenek, először az élet legnehezebb akadályain kell túljutnunk, s kitartásunk jutalmazva lesz.

A musical komoly témát boncolgat könnyed stílusban, felhőtlen szórakozást nyújtva a közönségnek, úgy, hogy mégis közvetíti a Biblia példázatának fontos erkölcsi üzenetét, ezzel olyan különleges színházélményt okozva, mely garantáltan szép emlékként marad meg a nézőkben.

Színház ,,off” program: Tallér Edina: Átjáró magamhoz - Író/olvasó találkozó a Gerner családdal

(Mottó: ”Minden csak a családhoz képest működik! Ez az origo.”)

Az író-olvasó találkozó központi témája a család kiemelkedő szerepe az életünkben, és az, hogy hogyan válik valaki íróvá a huszonegyedik században, milyen akadályokat kell leküzdenie, amíg az ihletettségtől a kéziratig, majd onnan a kiadóig eljut. Szó van arról is a találkozón, hogy a családnak milyen nélkülözhetetlen támogatói szerepe van egy könyv íródásának folyamatában. Az írónő személyes tapasztalatait, történeteit osztja meg a hallgatóközönséggel, különösképp hangsúlyozva a családi összetartás jelentőségét, nemcsak az írói, hanem a hétköznapi életben is. A pandémia utáni időkben ezt mindenki átérezheti, hiszen az otthoni közegben mindenki a családjára tudott csak támaszkodni; kiderült, a családi élet milyen nagy hangsúlyt kap, hiszen mindenki össze volt zárva a sajátjával. Aktuális és tanulságos „klasszikus” téma, amit érdemes kivesézni némi kulturális feltöltődéssel egybekötve. Szórakoztató, egyben minden korosztály számára kiemelt szerepet élvező gondolatkör, hiszen ez az a dolog, ami minden egyes ember életében – így vagy úgy - kivétel nélkül jelen van, az, hogy milyen szinten, épp az elmúlt időkben derült ki.

Az írónő beszélgetőtársai férje, Gerner Csaba színész és rendező, és fia, Gerner Koppány színtársulat-alapító.

„Minden évben van egy kedvenc mondatom. Tavalyelőtt az volt, hogy: Megyek, amerre hagyják. Tavaly az, hogy: Holnaptól minden rendben. Idén meg, hogy: Lassú víz, partot mos. És már most tudom, hogy jövőre az lesz, hogy: Mindig minden jó lesz.”