Transindex.ro, 2016. nov. 24.

„Nagyon sok a tehetséges fiatal kritikus. Nem is tudom, miből élnek”

Bessenyei Gedő István, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának igazgatója, az Ifeszt fesztiváligazgatója beszélt nekünk viszontagságokról, jövőről, kritikáról, trendekről és még sok minden másról.

Bár ma Kolozsváron egy másik színházi fesztivál kezdődik, egy beszélgetés erejéig még visszatérnénk a nemrég véget ért Ifesztre. Mik egy ekkora színházfesztivál megrendezésének legnyilvánvalóbb előnyei egy társulat számára? Különös tekintettel a Harag György Társulat elmúlt években tapasztalt hányattatott sorsára.

- Az Interetnikai Színházi Fesztivál alapgondolata eleve az volt, hogy vándorfesztiválként minden alkalommal más és más város közönségének kínáljon keresztmetszetet a kortárs romániai kisebbségi színházi kultúra legjavából, és ezáltal mindig más-más városra, társulatra, színházra irányítsa a szakma, a sajtó, a közvélemény figyelmét. Ezt azért fontos elmondani, mert az Ifeszt a gyergyói Kollokvium „testvérfesztiválja”, amelyeket az ötletgazda, Zsehránszky István elképzelése szerint egymással váltakozva, kétévente szerveznek meg. A Kollokvium állandó helyszínen megrendezett fesztivál, amelynek célja már eredetileg is a legkisebb lakosságú kisebbségi város, egyben a legkisebb és akkor még legfiatalabb kisebbségi kőszínház promoválása és bekapcsolása volt a kulturális körforgásba. Az Ifeszt ezzel szemben mindig más helyszínre vándorol, olyan városokba, amelyekben jelentős számban élnek nemzeti kisebbségek. Szatmár két évvel ezelőtt szervezhette volna először ezt a fesztivált, de akkor mi cserét kértünk, hogy a megújult épületben ünnepelhessünk. Számunkra ez a fesztivál kiemelten fontos, nemcsak azért, amiért bármely más város számára is fontos volna, azaz nem csupán a szakmai tapasztalatcsere, a társulat és a város jobb megismertetése, vagy a szakmai vérkeringésbe való erőteljesebb bekapcsolódás miatt, hanem azért is, mert esetünkben égető hiányt pótolt, méghozzá hosszú böjt után. Az elmúlt években, évadokban fájóan nagy forráskivonás történt Szatmáron a kultúrából, különös tekintettel a város fesztiváljaira: megszűnt a saját házi fesztiválunk, a Sorompók Nélkül Nemzetközi Multikulturális Fesztivál, de hasonló sorsra jutott a város dzsessz- és rockfesztiválja is. Az Ifeszt most ezt a hatalmas hiányt is pótolni tudta, reményt adva a folytatáshoz. Én abban bízom, hogy az Ifeszt ilyen értelemben nem utolsó, hanem első lépése egy folyamatnak, amely a város kulturális életének a felpezsdítéséhez, nem utolsósorban pedig a saját, helyi fesztiváljaink újjáélesztéséhez fog elvezetni. Mindezzel persze csak egy töredékét mondtam el a fesztivál előnyeinek, hiszen nagyon fontos a közönség ízlésének formálása szempontjából, szakmai kapcsolataink megerősítése szempontjából és Szatmár imázsának javítása szempontjából is. Mindemellett a városnak, azt hiszem, gazdaságilag sem mellékes egy-egy ilyen fesztivál, amire félezer művész és színházi alkotó érkezik, nem beszélve a bevonzott fesztiválközönségről. Gyakran elmondom, hogy egy fesztivál hasznát pusztán a bevételeiben és a nézőszámában mérni lehetetlen. Akik eljönnek rá, mind laknak valahol, étkeznek valahol, taxiba ülnek, emléktárgyakat vásárolnak, megismerik a várost, talán elmennek ide-oda kikapcsolódni, és ami a legfontosabb: talán visszajönnek még. Ha ügyesek vagyunk, elviszik a város, az intézmény jó hírét is magukkal.

Hogyan összegeznéd a fesztivált? Melyek voltak a legnagyobb kihívások, nehézségek a szervezésben?

- Összességében azt hiszem, legalábbis remélem, nem vallottunk kudarcot. Néhány bökkenőt, nehézséget leszámítva – amelyek java része szerencsére nem volt észlelhető a vendégek és a közönség számára – sikerült megugranunk a saját magunk által eléggé magasra helyezett lécet. Az Interetnikai Színházi Fesztiválnak ugyanis nincs előre szabályozott mérete, nincs előírva a benne foglalt programok száma, hanem mindenki a maga körülményeihez, játszóhelyeinek adottságaihoz és költségvetéséhez mérten szervezi meg. Változó, hogy az Ifesztre hány színház hány előadását tudják meghívni a soros szervezők, noha a nagy kőszínházak azért általában mind jelen szoktak lenni. Volt olyan Ifeszt is, amelyen tízhez, de olyan is, amelyen húszhoz közelített a résztvevők száma. Mi a korábbi kiadásokhoz képest is nagyot mertünk álmodni azzal, hogy huszonegy társulat huszonhárom produkcióját vettük be a programba, összesen huszonöt előadással (két kistermi előadásból duplát játszottak). És ez is azért lett „csak” ennyi, mert két társulat, egy nagyobb, kőszínházi és egy kisebb, független műhely objektív okokból nem lehetett jelen. A cél a teljes körkép volt, és ez kis híján össze is jött. Az volt az elgondolásom, hogy ha már ennyi év kényszerszünet után először szervezünk fesztivált, akkor annak valóban reprezentatívnak kell lennie, legalább törekednie kell rá, hogy a lehető legátfogóbb képet nyújtó Ifeszt legyen. Szerencsére ebben partnerek voltak a meghívottak is, akik közül többen is komoly áldozatok árán vállalták a fellépést. Elég ha a Kolozsvári Állami Magyar Színházat, a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulatot, a váradi Szigligeti Színházat vagy az udvarhelyi Tomcsa Sándor Színházat említem, akik mind főpróbahét közben, illetve közvetlenül bemutató előtt vagy után vállalták a fellépést. De nem volt egyszerűbb dolguk a kisebb műhelyeknek sem, akiknek a színészek egyeztetése okozott olykor komoly fejtörést. Szerencsére egyértelmű volt a szándék mindenki részéről, hogy részt vegyenek ezen a seregszemlén. A nyitóelőadást biztosító sepsiszentgyörgyi társulat egyenesen a mi meghívásunk kedvéért újította fel az előadást, még a díszlet egy részét is újra kellett gyártaniuk. A legjelentősebb, legnagyobb presztízsű társulatok és a földrajzilag legtávolabbi színházak sem hárították a dolgot. Senki részéről sem éreztem azt, hogy egy „letudható”, vagy éppenséggel akár mellőzhető fesztiválként tekintettek volna az eseményre, még olyanok esetében sem, akik jóval nagyobb, nemzetközi fesztiválokon is gyakori vendégnek számítanak. Az ő pozitív hozzáállásuk nélkül tervezhettem volna én bármekkora seregszemlét Szatmárnémetibe, az legjobb esetben is csak egy átlagos belföldi fesztivál méreteihez és jelentőségéhez tudott volna felnőni. Hogy ez az Ifeszt a korábbi kiadások kínálatával összevetve is gazdag kínálatot vonultatott fel, az legalább olyan mértékben köszönhető a meghívottaink hozzáállásának, mint a szervezők munkájának. A legnagyobb kihívás ugyanis mindenképpen az volt, hogy a meghívott színházak közül hányan és mennyire veszik komolyan a meghívásunkat, hányan tesznek meg mindent azért, hogy jelenlétükkel emeljék a fesztivál színvonalát, méghozzá egy fesztiválokban és bemutatókban bővelkedő őszi időszakban. Szerencsére valamennyien komolyan vették az eseményt, aki pedig mégsem tudott itt lenni, az valóban akarata ellenére és önhibáján kívül maradt távol. Végül is ez a tényező határozza meg elsődlegesen egy fesztivál rangját, még mielőtt az elkezdődne. Bármely fesztiválra igaz, hogy annyira jelentős az esemény, amennyire és ahányan komolyan veszik. Az egyeztetési kérdéseken túl persze számos kihívás és nehézség merült még fel, ahogy bármely más fesztiválon. Az egyik legnagyobb kihívás talán a szervező csapat méretében rejlett, hiszen nagyon kevesen csináltuk az egészet. Az „alapgárda” hat-hét fő volt, amibe saját magamat és Stier Péter adminisztratív igazgató kollégámat is beleszámolom. Menet közben aztán több színész is beszállt a társulatból, és a fesztivállal debütáltak az önkéntesek is, akik most már állandó segítőink lesznek a továbbiakban, három fiatal művészünk, Frumen Gergő, Moldován Blanka és Keresztes Ágnes mentorálása mellett. A szűk szervezőcsapatunk minden tagjára nagyon büszke vagyok, ahogy a háttérszemélyzetre is. Fölösleges is részletekbe menően ecsetelnem, hogy mekkora kihívás egy ilyen, viszonylag kis létszámú társulat háttérszemélyzetének huszonöt előadást kiszolgálni, négy különböző játszóhelyen. Az nyilvánvaló, hogy a szatmári társulat és közönség, akik végig tudják követni az összes előadást, ebből profitálhatnak, de hogy látod, azoknak a társulatoknak, akik csak egy napra érkeznek, miért éri meg? Bocs a piaci megközelítésért! - Kimozdulni mindig jó a saját közegünkből, ezt a magunk nevében is mondhatom. Mi is szívesen fesztiválozunk, ha lehetőségünk nyílik rá, bár persze fesztiválja válogatja, hogy melyikről milyen szájízzel tér haza az ember. Sajnos ma már illúzió, hogy olyan fesztivált szervezhessen bárki is, amelyen minden résztvevő végig jelen tud lenni. Az az egy-két-három nap, amit ilyenkor együtt tölthetünk, mégis fontos tapasztalatcsere. A legtöbb társulat művészei azért meg tudnak nézni egy, vagy szerencsésebb esetben két másik előadást is (olyan csapat is akadt persze, amelyiknek ez nem sikerült, időzítési okokból), emellett új közönséggel találkozik az előadás, és ha a szakmai beszélgetések jó színvonalon és építő hangulatban zajlanak, akkor értékes visszajelzéseket is kaphatnak az alkotók. Utóbbi vonatkozásban Ungvári Zrínyi Ildikó és Köllő Katalin érdeme elsősorban, hogy meglátásom szerint nagyon konstruktív, jó hangulat uralkodott a „szakmaikon”. Nekem ez teatrológusként is nagyon fontos volt, mert azt érzem, hogy ezek a nyílt, szemtől szemben történő eszmecserék az elmélet és a gyakorlat legalapvetőbb, legemberibb, legszemélyesebb találkozási pontjai. A gyakorlat és a kritika néha elszakad egymástól, sok esetben a kritikát szinte csak azok olvassák, akik írják, holott ezzel párhuzamosan a gyakorlati oldalon – paradox módon – gyakran és némileg jogosan is panaszkodunk az érdemi visszajelzés hiányára. Ugyanakkor a fesztiválok keretében történő szakmai megbeszélések néha, valami rögzült, és szerintem nem épp szerencsés tradíciót követve egyféle „megmondóemberkedés” fórumaivá kövesedhetnek. Jön a megmondó és megmondja. Az alkotók, közülük is mindenekelőtt a színészek percepciójában nincs utálatosabb dolog ennél, egymás közt önkéntelenül, már-már freudi elszólással „kiértékelésnek” is szokták nevezni az ilyen, meglehetősen egyoldalú eszmecseréket. Van olyan fesztivál, amely esetében a szakmai megbeszélésről ellóg a színészek jelentős része, ha nem írom elő próbatáblán keresztül, kötelező érvénnyel a részvételt. Ehhez képest az Ifeszt megbeszéléseire szó szerint „rákaptak” jó néhányan a társulatból, élvezték a beszélgetéseket, nemcsak a saját, hanem mások munkája kapcsán, és egyre aktívabban kapcsolódtak be az eszmecserébe. Úgy láttam, a kezdeti feszengés a meghívott társulatok esetében is hamar elillant, pezsgő, értelmes beszélgetések és jó viták kerekedtek. Azt hiszem, a két moderátor jól egészítette ki egymást, és érzékenyen, konstruktívan, ugyanakkor nagyon őszintén közelítették meg az elemzett előadásokat. Egy idő után fegyelmeznünk is kellett magunkat, mert kezdtek igencsak elhúzódni a szakmai beszélgetések. Ezt én nagyon fontos dolognak tartom. De fontos továbbá az írott szakmai visszajelzés is. A fesztiválon kolozsvári és marosvásárhelyi teatrológus hallgatók gyakornokoskodtak, Varga Anikó és Zsigmond Andrea mentorálásával. Saját blogjuk is volt, amiről a legsikerültebb írások a Játéktér nyomtatott vagy online felületeire is átkerülnek, de több más színházi szaklap, kulturális folyóirat, nyomtatott és online sajtóorgánum is tudósított a fesztiválról. Egy fesztiválrészvétel megnöveli egy színház láthatóságát, és annak a valószínűségét is, hogy írnak az előadásáról. Mindezek mellett persze fontos a fesztiválhangulat, vagy ha tetszik, az esemény „buli” része. Mi is igyekeztünk több afterparty-val kedveskedni a fesztiválozóknak. Meg kell említenem, hogy az ötlet a társulatunk két fiatal művészétől, Orbán Zsolttól és Budizsa Evelyntől származott, mi több, ők egyeztették le a koncertekhez és bulikhoz a színészzenekarokat és –DJ-ket is, hiszen a maroknyi szervezőcsapatnak erre már nem futotta volna az erejéből. Azt hiszem, az említett tényezők összességétől függ, hogy megéri-e részt venni egy társulatnak egy adott fesztiválon. Ha ezek együttesen jól hatnak, akkor mindenképp megéri.

Hogyan látod az erdélyi színházkritika helyzetét?

- Elsősorban nehéznek látom. Az erdélyi kritika minőségét tekintve szerintem nagyon is jó színvonalon áll, ráadásul frissebb, lelkesebb, nyitottabb, érdeklődőbb és sok esetben érzékenyebb is az anyaországinál, de ez szubjektív megítélés, természetesen, vállalom az elfogultságomat ebben a tekintetben. Mindenesetre nem a minőségével van a gond, hanem úgyszólván a mennyiségével: nincs belőle elég, nincs elég felülete, példányszáma és nincs eléggé szilárd anyagi bázisa. Utóbbi körülményből aztán az is következik, hogy a kritikusok nehezen jutnak el a centrumoktól távolabb eső színházakba. Nagyok a földrajzi távolságok is, hiszen a tizenegynéhány erdélyi magyar színház egy nagyon nagy területen van szétszórva (nagyobb területen mint például a magyarországi színházak összessége). Elég egy képzeletbeli vonalzóval meghúzni a térképen a Szatmár-Temesvár-Sepsiszentgyörgy háromszöget, és egyből láthatóvá válik, milyen nagyok a földrajzi távolságok köztünk. Nincs az a kengyelfutó kritikus, aki ezt körbe tudná szaladgálni, főleg úgy, hogy útiköltségre is alig futja a sajtóorgánumok büdzséjéből, nemhogy szállásra, belépőkre tudnának költeni. A színházak többsége persze szívesen beszáll a kritikusok leutaztatásába, csak írjanak végre valamit, de ez nyilván sok kritikus számára kellemetlen, vagy egyenesen elfogadhatatlan helyzetet teremt, ami, ha nincs világosan letisztázva előre a dolog, beárnyékolhatja a kritika függetlenségének alapelvét (felmerülhet a kérdés, hogy mivel tartozik a kritikus az útiköltségéért, belépőjéért, szállásáért cserében). Én a magam részéről továbbra is azt hiszem, hogy jobb megoldás híján azért lehet ezt is tisztán, egyenesen csinálni, úgy, hogy a kritikus ne érezze kellemetlenül magát, és világos legyen, hogy csak egy kritikával „tartozik”, nem pedig pozitív kritikával. De mégis megértem azokat a kritikusokat, akiket riasztanának az efféle helyzetek. A fesztiválok ezért is fontos események, hiszen a kritikusokat ilyenkor a fesztivál látja vendégül, amelynek saját költségvetése, kasszája van, ráadásul egy helyen, rövid idő alatt láthatnak sok előadást. Az ilyen események tehát a kritikának is kedveznek. De visszatérve az eredeti kérdésre, a kritika helyzetét Erdélyben én azért reménykeltőnek látom. Teatrológusként is nagyon fontos dolognak tartom, hogy létrejött egy önálló erdélyi színházi lap, és emellett számos más folyóirat, portál és újság is fontosnak érzi, hogy legyen színházi rovata. Fontos dolog a már említett nyitottság és érzékenység is, amit érzékelni lehet: az erdélyi kritika párbeszéde a gyakorlati szakemberekkel, az alkotó szakmával nekem élőbbnek, közvetlenebbnek tűnik a szokásosnál. Látom, hogy keresik a módját, hogyan tudnának haszonnal reflektálni a gyakorlati munkára, ami fontos ahhoz, hogy ne váljon köldöknézővé, önmagába fordulóvá, önmagáról szólóvá a kritikai élet. Ez az attitűd szerintem nagyon nagy érték, ami sokkal több figyelmet és persze pénzt érdemelne. Nagyon sok a tehetséges fiatal kritikus is. Nem is tudom, miből élnek…

Milyen előadások fogtak meg leginkább?

- Nyilván azoknak örültem a leginkább, amelyek valamilyen szempontból újítónak számítottak Szatmáron, mert a fesztivállal volt egy ilyen mögöttes célom, majdhogynem hátsószándékom is, természetesen, hogy a közönségünk számára ismeretlen, új formákkal, stiláris eszközökkel, megoldásokkal találkozhasson. A társulat számára is ez a legépítőbb, azt hiszem, ha olyan színházi formanyelvekkel, és olyan előadásokkal találkozik, amelyek kívül esnek a megszokott játékrutinjukon. Mind ebből tanulhatunk a legtöbbet. Egy fesztivál alkalmas arra, hogy egy kisebb város közönsége is újra és újra rácsodálkozhasson arra, mennyi mindent jelent még a színház, azon túl is, amit ismer vagy el tud képzelni. Számomra ezért is volt nagyon fontos, hogy a mozgásszínházi, underground és független műhelyek is itt legyenek. Sok fontos előadás volt itt. Számomra, ahogy azt a beszédemben is elmondtam a megnyitón, nagyon fontos volt például, hogy a sepsiszentgyörgyiek Fösvénye nyitotta a fesztivált, az előadás minősége mellett azért is, mert számomra annak, hogy itt lehetett, szimbolikus jelentősége is volt. Amikor Pesten láthattam ezt az előadást, a Nemzeti Színház MITEM fesztiválján, nekünk már évek óta nem lehetett megtartanunk a saját házi fesztiválunkat sem. Akkor kicsit keserűen nyugtáztam magamban, hogy egy ilyen volumenű előadást mi aligha hívhatunk meg magunkhoz egyhamar, pénz, paripa, posztó híján, saját fesztivál hiányában. És ahogy a nyitóbeszédemben is elmondtam, szinte azonnali válaszreakcióként erre a keserű megállapításra, önkéntelenül felébredt bennem a dac is, hogy márpedig ha egyszer, ha rajtam múlik, ha mégis… Amikor eljött a megfelelő alkalom, Bocsárdi László azonnal átérezte, hogy ez a konkrét előadás kiemelten fontos a számunkra, és egyet is értett a választással. Noha már nem volt műsoron, a fesztivál kedvéért felújították és most már, úgy tudom, otthon is tovább játsszák. Ennek az előadásnak kettős minőségemben, fesztivál- és társulatvezetőként is örültem, mivel a rendező a pályája során először épp most kezdett el egy munkát a szatmári társulattal. Az előadás ilyen értelemben egyféle „minta” is tudott lenni a társulat előtt, amely kijelölhette, hogy ez a cél, bepillanthattak a végeredmény felől abba a paradigmába, amit ennek a kivételes jelentőségű rendezőnek a színpadi nyelve és a szöveghez, mi több, magához a műfajhoz, a klasszikus komédiához való kortársi viszonyulása is körvonalaz. A vásárhelyiek Sirályának azért is örültem, mert nagyon más volt, már kiindulópontjait tekintve is, mint a mi elmúlt évadbeli Sirályunk, ami elemi erővel mutatott rá, hogy milyen végtelenül gazdag ez a darab, hányféle módon lehet olvasni. Ráadásul tényleg mestermunkának tartom, ami híven példázza, hogy Keresztes Attila Csehovban szinte verhetetlen az erdélyi rendezők sorában. Az ő pályáját sokáig közelebbről, aztán távolabbról figyelve, azt látom, hogy az erdélyi Csehov-játszásnak olyan meghatározó referenciapontjává kezd válni, mint ami Tompa Gábor az abszurd tekintetében, vagy Bocsárdi László Molière tekintetében, és általában is a németes-posztdramatikus, hiperrealista rendezői színház paradigmájában. Aztán ott volt az Afrim-előadás, amely a temesváriak vendégjátékában megint egy sajátos rendezői nyelvet hozott vissza a szatmári színpadra (ugyanarra a színpadra ráadásul, amelyen még a felújítást megelőző évadban ugyanő Boldogtalanokat rendezett). A kolozsvári előadás megint nagyon fontos „csemege” volt, mert új formát hozott, ami azért is figyelemreméltó, mert példázni tudta, hogy egy felkészült prózai társulatnak a nonverbális színház irányába történő kalandozástól sem kell tartania, mint ahogy korábban sem riadt vissza hasonló irányú kalandoktól, de még az operától sem ez a társulat (a Gianni Schiccire gondolok), tudatosan feszegetve és kiterjesztve a saját határait. Ennek azért is örültem, mert saját tánctagozat vagy mozgásműhely hiányában, magam is arra készülök, hogy a következő évadban a prózai tagozattal próbáljunk meg egy nonverbális előadást létrehozni, Györfi Csaba rendezésében. Bár ez a vállalásunk talán nem ennyire nagyszabású, de merésznek mondható, és ilyenkor mindig kapóra jönnek azok a példák és minták, amelyekből bátorságot is meríthetünk. Voltak olyan előadások is, amelyek egy-egy színész alakítása folytán lehettek különösen is kedvesek a szatmári közönség szívének. A csíki társulattal érkező Czintos József jutalomjátékára gondolok itt elsősorban, vagy Lőrincz Ágnes, Varga Andrea és a szintén saját színpadunkról is ismerős Bíró József viszontlátásának örömére. Hasonló érdeklődés övezte a pályája elejét Szatmáron töltő Sebestyén Aba fellépését is a Yorick Stúdió színeiben. Ezek mind fontos újra-találkozások voltak, azt hiszem, a közönség és az egykori „játszótársak” számára is. A szebeni német társulat szép példát adott arról, hogy a német identitás, mint színházi „anyanyelv” is meg tud jelenni egy kortárs kisebbségi műhely előadásában. A szó legjobb értelmében volt kortárs módon „németes” a Theodor Cristian-Popescu által rendezett előadás. Az első romániai roma társulat, a Giuvlipen megjelenése szintén nagyon fontos volt: az általam korábban látotthoz képest bátrabb és még érzékenyebb témát feldolgozó előadást hoztak el hozzánk. Nagyon sok fontos előadás volt itt, az úgynevezett „alternatívok”, azaz független műhelyek kísérletezőbb produkcióitól a nagy kőszínházak sajátosabb előadásaiig. Le kell állítanom magam, mert szívem szerint tényleg mindegyik előadást felsorolnám és elemezném, ha tehetném. Valóban nem tudok olyat mondani, amely ne járt volna fontos tanulságokkal személyesen a magam számára, az általam vezetett társulat számára és a közönségünk számára is. A nekem személyesen kevésbé tetsző előadásoknak is hosszan tudnám sorolni azokat az erényeit, vonatkozásait, amelyek miatt itt volt a helyük ezen a fesztiválon.

Találkoztál-e olyan rendezéssel, amelynek hatására meghívnád magatokkal dolgozni a rendezőt?

- Nyilván jól hangzana, ha azt mondanám, hogy igen, de valójában azért a színházi szakmában egy-egy fesztiválelőadáson túl is követjük a rendezői életpályákat, és sok különböző szempont együttese dönti el, hogy kit mikor hívunk meg rendezni, illetve ha már meghívtuk, ki mikor jön el. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a fesztiválon látott előadások közül több olyan is volt, amely megerősített abban, hogy egyes rendezőket meg kell hívnom valamikor, vagy, hogy jól tettem, hogy meghívtam dolgozni hozzánk. Még a kevésbé ismert pályakezdő, vagy fiatalabb rendezők esetében is, amikor egy fesztiválszereplésnek jóval nagyobb súlya van, mint a már kanonizált, ismert rendezők esetében, egy fesztiválon való találkozás inkább a gyújtópontja tud lenni egy hosszabb távú beszélgetésnek, ismerkedésnek, közeledésnek, esetleg elbillentheti a mérleg nyelvét az igen vagy a nem irányába. Ilyen értelemben természetesen a mostani Ifesztnek is megvolt a maga jelentősége abban, hogy mely fiatalabb rendezők keltették fel először vagy újra az érdeklődésemet.

A meghívott előadásokat te kérted, vagy hagytad a társulatokat maguk eldönteni, mit hozzanak?

- Nagyon rugalmasan válogattam. A meghívólevélben azt kértem a színházaktól, hogy javasoljanak több különböző előadást, utána pedig a színházak vezetőségével való közvetlen egyeztetés során döntöttünk, legtöbbször közösen. Volt olyan színház, amely egyetlen előadáshoz ragaszkodott, ott ezt hagytam is, mert számomra fontos kérdés a bizalom, és azt hiszem, ha egy igazgató kolléga ragaszkodik egy előadáshoz, alighanem tudja, miért ragaszkodik hozzá, felelőssége teljes tudatában dönt úgy, hogy márpedig az az adott előadás reprezentálja a legjobban a társulat két évados munkáját az Ifeszten. Volt olyan kisebb társulat is, amelyik eleve csak egyetlen produkciót tudott felkínálni, jelenleg az az egy lévén műsoron, de több olyan is akadt, amely mindjárt három produkciót is felkínált, és teljesen ránk bízta a döntést. Voltak, akik csak ismertetőket küldtek és referenciát a kritikai visszajelzésről, de több olyan is volt, amelyik minden előadásáról teljes videofelvételt küldött. Az is előfordult, hogy objektív okokból eleve csak egy adott előadás volt megoldható, leegyeztethető, a huszonegyből két esetben pedig meg kellett változtatni a már kiválasztott előadást (az egyik esetben a játszók közül esett ki valaki váratlanul, míg a másikban technikai akadályok merültek fel). Összességében nagyon rugalmas volt a dolog, mint mondtam, és bár ez így kicsit bonyolultnak tűnik, és nem kevés vesződséggel is járt, ez azon dolgok egyike, amit semmiképpen sem csinálnék másként a fesztivál belső tanulságai tükrében sem, ha elölről kezdeném. Minden fesztivál esetében nagy kérdés ugyanis, hogy válogatás legyen-e vagy a színházak általi jelölés. Egy ilyen fesztiválszervezés tapasztalatával a hátam mögött most azt gondolom, hogy egyik alapelv merev követése sem garancia önmagában, és egyik sem helyettesítheti a meghívott színházakat partnerként kezelő közvetlen párbeszédet. Azt pedig, hogy „most azt gondolom”, azért hangsúlyoztam, mert ebben a kérdésben én többször is meggondoltam magam az elmúlt években, ahogy bővült a látóköröm, vagy talán csak változott a nézőpontom. A szakmaikat vezető moderátorokkal egyik nap beszélgettünk is erről, amikor megkérdeztek a válogatás módjáról és szempontjairól, és jót derültünk azon, hogy, lám, a színházban is sokszor az üléspont határozza meg az álláspontot. Teljesen máshogy láttam ezt a kulturális újságírással kacérkodó, később kritikusnak is készülő teatrológus diákként, megint máshogy rendező szakos mesterisként, és gyökeresen másként stabilan a gyakorlati oldalra kerülve, dramaturgként, művészeti tanácsosként, igazgatóként. És ezt a folyamatot, amely során minimum árnyaltam a véleményem a válogatásról, nem a hatalmi pozíció befolyásolta, hanem a gyakorlattal való szembesülés, illetve a csalódás. Körülbelül tíz évvel ezelőtt tudósítóként jelen voltam az egyik kisvárdai fesztiválon, ahol a válogatás intézménye mellett törtek pálcát az elméleti szakemberek, és ez engem akkor nemcsak meggyőzött, de nagyon fel is lelkesített, biztos voltam benne, hogy ez az egyetlen jó út. Akkor egyébként ez is volt a helyes válasz talán, mert létezett egy olyan jelenség, hogy a rendező-igazgatók reflexből és reflektálatlanul a saját rendezéseiket küldték fesztiválozni, a színész-igazgatók esetében pedig gyakran a saját főszerepléseik felé billent a mérleg nyelve. Legalábbis ez volt az általános (és nem kevésbé általánosító) közvélekedés, ami alapján tényleg a válogatás tűnt a jó megoldásnak. Ez szép elképzelés is, csakhogy a válogatás egy szinte lehetetlen feladat. Gyakorlati oldalon dolgozva több csalódás is ért a válogatás intézményével kapcsolatban. Volt olyan fesztivál – és a negatív példákat szándékosan nem konkretizálnám -, amely esetében a válogató csak egy előadást nézett meg a színház egész repertoárjából (nem kérve ki az intézmény véleményét, hogy mit érdemes nézni), majd, mit tesz isten, azt is válogatta be. De akadt sajnos arra is példa, hogy látatlanban történt a „válogatás”. Mindezekből a tapasztalatokból nekem az szűrődött le, hogy sem a jelöléses rendszer, sem a válogatásos rendszer nem működik igazán jól, ha nem társul valódi párbeszéddel, egyeztetéssel, amely során a meghívottat partnerként kezelve, közösen találjuk meg azt az előadást, amely a fesztivál számára és az adott színház számára is előnyös, egyfajta legkisebb közös többszörösként. Az Ifeszthez hasonló seregszemlék esetében, amelyek átfogó képet akarnak adni, és ezért arra törekszenek, hogy egy adott szakmai területről lehetőleg mindenkit vendégül láthassanak, azt hiszem, fokozottan is igaz, hogy nem szerencsés a túl merev válogatási stratégia. Esetünkben tehát a fesztivál jellege és szellemisége is ezt a párbeszéden alapuló, rugalmas válogatási módszert követelte meg.

Személy szerint milyen színházi „trendeket”, elveket, hatásokat hiányolsz Erdélyből? Vannak-e olyan elméletek, amelyek kipróbálása késlekedik? Mennyiben vannak szerinted kísérletező színházak Erdélyben?

- Nem szeretek hiánylistákat kreálni, mert ezt eléggé negativista attitűdnek tartom. Ilyenkor az ember nekiveselkedhet, felsorolhat millió dolgot, ami nincs, és kesereghet rajta, hogy miért is nincs. De ez azért olyan doktriner dolog, amikor a hiányosságokat keressük, pusztán amiatt, mert máshol, más társadalmi struktúrákban van valami, ami itt nincs. Inkább arra volna szükség, hogy a szakmai párbeszédet erősítsük, és ennek már vannak nemzetközi fórumai is azért (Kolozsvár és Sepsiszentgyörgy már nemzetközi fesztiválokat szervez, túllépve az erdélyi, a kisebbségi, vagy az országos kereteken). Fontos, hogy megismerjük, mi történik máshol, és ami inspiráló, abból majd az erdélyi alkotók is merítenek, ami pedig nem az valamiért itt és most nekünk, azt egyszeri kuriózumként megismertük. De nem kell mindent föltétlenül „átültetni”, az európai színházi kultúrák egymásra is megtermékenyítően ható párbeszéde sokszor épp a különbözőségeikből fakad. Mennyire más a német, a francia, az angol, az orosz, a lengyel és a román színjátszás például, és milyen inspiráló ezek párbeszéde. A színházban soha nem „átültetés” történik, azt hiszem, hanem mindig „beoltás”, és ebből sok jó dolog születik. Az erdélyi színházban is ez van, amikor például román és magyar alkotók dolgoznak, ott nem az egyik színházi kultúra fejleményeinek az „átültetéséről” van szó a másikba, hanem az egyik színházi kultúrának a másikkal való beoltásáról, hogy ennél a „kultúrkertészeti” hasonlatnál maradjak. Az is ritka dolog a színházban, hogy előbb teljesen külön tételeződjön egy elmélet, és aztán majd azt gyakorlatba ültesse valaki más. Na jó, az avantgárd kiáltványoktól tekintsünk el, főleg, hogy azok nem teljes elméletek azért. Meg Artaud is kivétel, úgyhogy tényleg van példa rá, hogy létrejön egy, a gyakorlat által azonnali módon kevésbé reflektált elmélet, vízió, aztán a gyakorlat lohol utána. De ez azért inkább kivételnek számít a színházban. A módszertani munkákat legtöbbször gyakorlati szakemberek írják, olyan módszerről, amely a gyakorlatban kristályosodott ki. A színháztudományban szinte csak ezek a szövegek mondhatóak mereven normatívnak, de ezek is inkább ál-normatív szövegek, mert valójában csak rögzítenek valamit, amire a gyakorlati munka során jött rá a szerző. A tisztán elméleti szövegek viszont szinte mindig leíró jellegűek, követik a gyakorlatot. Megszületnek paradigmák a hatvanas-hetvenes években a gyakorlatban, aztán évtizedekkel később elnevezik őket posztdramatikus színháznak, vagy performatív színháznak például. A színházban a gyakorlat olyan innovatív, újító, mondhatni olyan forradalmi, hogy az elméletnek sokszor tényleg évtizedekre van szüksége a nagyobb folyamatok pontos megragadására és rendszerezésére. De kissé elkanyarodtam az eredeti kérdéstől. Visszatérve, én azt látom, hogy Erdélyben nagyon sok érdekes dolog van jelen, sok új paradigma jelenik meg, és egyre több jó „trend” érezteti a hatását, sok különböző irányból. Ha van hiányérzetem, az inkább a szakmai párbeszédre vonatkozik. Még ennek vonatkozásában sem mondanám, hogy katasztrofális a helyzet, de jó volna még több találkozás, még több párbeszéd. Az erdélyi szakma nagyon sok irányban nyitott, a gond az, hogy a belső kapcsolatrendszere is túl laza, nyitott és esetleges. Túl kevés és nem elég átfogó a tapasztalatcsere, és ennek orvoslására az Ifeszt és a Kollokvium nem elég szerintem. Sok és sokféle nyitottság van az erdélyi szakmában, és mindenki más-más irányban nyitott: Kolozsvár és Sepsiszentgyörgy jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, és nagyon szerencsés dolog, hogy más-más színházi vonulatokkal és paradigmákkal kommunikálnak, ami színesíti az összképet. Teljesen más Tompa Gábor színházi abszurdja és posztmodernje, mint a Bocsárdi László-féle, németes orientációjú, erőteljesen posztdramatikus irányba forduló színházi irányultsága, és ehhez más-más kapcsolatrendszer is társul. Marosvásárhely nagyon szépen nyit a román színház irányába, a román-magyar párbeszéd és az együttélés tematikájának feldolgozása irányába is. Temesvár a történelmi Bánság legjobb hagyományaiból is táplálkozva a legélénkebb párbeszédet folytatja minden romániai magyar színház közül a délszláv színházi kultúrákkal, kapcsolatba állítva ezeket a román és a magyar szakmával és tradíciókkal is. A székely színházak általában is közvetlenebb kapcsolatban vannak úgy egymással, mint az őket minden oldalról körülvevő román színházi kultúrával. A határ menti színházak, köztük Arad, Várad és mi magunk is, földrajzi helyzetünkből adódóan is talán, valamivel élénkebb anyaországi kapcsolatokkal rendelkezünk, rendszeres bérletcserékig elmenően, a határ túloldalán lévő magyar színházakkal. Esetünkben a földrajzi közelség is okozta talán, hogy a kárpátaljaiakkal is mindig eléggé élénk volt a kapcsolat. Van aztán elszórtan pár mozgásműhely, amelyek megint más színházi formát képviselnek és más irányban kísérleteznek, a két egyetemi városunkban pedig több független csapat is működik, amelyek megint más-más irányban kísérleteznek. Egyre több a báb- és tánctagozat is, amelyek tovább színesítik a palettát, a szintén sok különböző irányban kísérletező egyetemi színpadokról nem is beszélve. Én összességében tehát azt látom, hogy ha van gond, az semmiképpen sem az erdélyi színház konzervativizmusában, zártságában vagy a kísérletezés hiányában keresendő, hanem a túl kevés és túl ritka találkozásban és rendszertelen párbeszédben az erdélyi szakmán belül. Túl kevés az Ifeszthez, a Kollokviumhoz, a Spothoz és a DráMához hasonló fórum, találkozási pont, ahhoz pedig túl nagyok a köztünk lévő földrajzi távolságok, hogy az ilyenek nélkül is rendszeresen követni tudjuk egymás munkáját, előadásait. Ettől eltekintve én az erdélyi színházat elég nyitottnak, kísérletezőnek, kíváncsinak és rugalmasnak látom összességében. Azt hiszem, hogy például a hozzánk hasonló méretű magyarországi vidéki színházakhoz viszonyítva nem kell szégyenkeznünk. Mert ne feledjük, hogy mindenik erdélyi színház vidéki színház valójában, egy meghatározott, „lecserélhetetlen” (azaz más közönségréteggel nem behelyettesíthető), pontosan körvonalazott vidéki közönséggel. Ehhez viszonyítva a legtöbb erdélyi színház nagyon is bátornak mondható, némelyek pedig szinte vakmerőnek. Lehet, hogy elfogult vagyok az erdélyi színházi kultúrával szemben, de én tényleg nem látom zártnak, sem kockázatkerülőnek a színházainkat. Kérdés, hogy mennyire erősek a kapcsolataink egymással, látjuk-e egymást, mennyire tudunk egymásról és mennyire akarunk tanulni egymástól…

A fesztivál nevében benne van az interetnikusság. Mennyire látod megvalósultnak a különböző etnikumok művészeinek együtt gondolkodását? Szatmárnémetiben és úgy általában is kérdem, mik a tapasztalataid?

- Szerintem ez az erdélyi színházban elég jól és egyre termékenyebben kezd működni. Egyre több helyen születik valamilyen koprodukció román és magyar társulatok közt. Ebben Vásárhelyé volt az úttörő szerep, valamikor a Yorickkal kezdett ez igazán elindulni, aztán felvállalta a színház és az egyetem is. Nálunk is létrejött már közös projekt a román tagozattal, tervezünk koprodukciót is. Rendezők, háttéralkotók átjárása terén pedig már eddig is remekül működött ez a párbeszéd: Tompa Gábor, Bocsárdi László, Kövesdi István vagy Kincses Elemér sokat dolgozik román társulatokkal, a magyar színházakban gyakori vendég Șerban, Purcărete, Măniuțiu, Frunză, Pinte, Afrim, vagy Militaru, a teljesség igénye nélkül sorolva a neveket. Érdekességként mondom, hogy egyébként a Harag György Társulat az első tudtommal az erdélyi magyar műhelyek közül, amelynek román nemzetiségű alkalmazott rendezője is van, Sorin Militaru személyében, miközben viszonylag sok a románul nem beszélő, magyarországi születésű színész a társulatban. Én úgy látom, az efféle együttgondolkodás a legtöbbször nagyon inspiráló és produktív.

Mi a Harag György Társulat legfőbb koncepciója, stratégiája a jövőre nézve?

- Erről sokat tudnék beszélni, mert nyilván ezen is gondolkodom a legtöbbet – miközben erről, azt hiszem, elsősorban nem beszélni kell. De azért nem kerülöm meg a kérdést, természetesen, és akkor kezdem is a vesszőparipámmal. Azt gondolom, és ezt gyakran el is mondom, hogy a mi szakmai életünkben az épületfelújításnak szimbolikus értékű referenciapontnak, mérföldkőnek kell lennie, abban az értelemben, hogy egy tartalmi, minőségbeli megújulást is feltételeznie kell. Az épület megújult, gyönyörű lett, egyike Erdély legszebb történelmi színházépületeinek, miközben technikai apparátusát tekintve is modernizálódott. A felszereltségünk sok tekintetben nagyon versenyképessé vált, szinte a semmiből (egy meglehetősen elavult apparátus helyett kaptunk hirtelen egy meglehetősen modern felszerelést), forgószínpadunk van, elektromos trégerrendszerünk, sok olyan dolog, ami erdélyi szinten ritkaság. Mindezt nekünk valóságos provokációnak kell tekintenünk arra, hogy minden erőnkkel jó színházat próbáljunk csinálni. És ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a feltételrendszer önmagában meg is oldaná a minőségi változást, hiszen a legjobban felszerelt konyha még nem garanciája a jó ételnek, még a gulyáslevest is el lehet rontani a legkiválóbb Michelin-csillagos étterem álomkonyhájában is. A javuló körülmények nem oldanak meg semmit, de provokálhatnak, sarkallhatnak a fejlődésre. Nekünk a kvantitatív mutatóink terén már nem kell pedáloznunk, és hogy ezt ma már így ki lehet mondani, abban rengeteg munkája van sokaknak, köztük számos elődömnek is, nekem magamnak is, a színház művészeiről és háttéralkalmazottairól nem is beszélve. Minden nézettségi rekordunkat megdöntöttük, létrehoztuk már az általunk létrehozható maximális számú bemutatót – tizenhetet – egy évad alatt, játszottunk már jóval több előadást is, mint ahány munkanap volt az évadunkban. Talán túl is teljesítettünk ebben a tekintetben. Azt hiszem, elértük már az intézményi kereteinkből telő maximumot, ami fölé nem lehet és nem is kell menni, hacsak nem bővítik ki hirtelen a játszóhelyeink és személyzetünk létszámát, és nem emelkedik tetemesen a költségvetésünk. Az ennél több bemutató vagy előadás már súlyosan a minőség rovására menne, a nézőszám további jelentős növelése pedig a közönség felhígulását eredményezné és csak a műsorpolitika felhígítása árán volna megvalósítható. Azt hiszem, hogy mostantól nekünk nem elsősorban a számok terén van dolgunk, abban nagyon is jól állunk. Az a hatalmas ellenszél, amiben eddig dolgoznunk kellett, szintén elcsendesedni látszik. Mostantól tehát a minőségi javuláson kell dolgoznunk, azon, hogy úgyszólván „hozzáújítsuk magunkat” az épületünkhöz. Nem mintha eddig avíttak, porosak vagy lepukkantak lettünk volna, de ahhoz, hogy az új körülményeinkkel, helyzetünkkel élni tudjunk, még van hova fejlődnünk, amihez át kell programoznunk az agyunkat is. És mindezt, amit itt mondok, természetesen saját magamra értem a legradikálisabban, hiszen ahhoz, hogy mindannyian megtanuljunk még jobban, még pontosabban, még minőségibb módon dolgozni, elsősorban nekem kell még jobb szakembereket, rendezőket megszólítanom, magunkhoz vonzanom. Az mindenesetre előrelépés, hogy a munkakörülményeink miatt már nem kell pironkodva tennem ezt. „Specializációt” ugyanakkor nem tervezek, azaz nem egy meghatározott paradigmára szűkíteném a „szakterületünket”. Ez az út is legitim, és hosszan lehetne sorolni az eredményeit és jó példáit annak, amikor egy színházi műhely egy szűkebb paradigma szolgálatába áll, el odáig is akár, hogy egyetlen rendező ízlésvilága, formanyelve, művészi irányultsága határozza meg. Én mégsem ezt gondolom a mi utunknak, és nem azért, mert én magam nem rendezőként dolgozom, hanem a színházunk jellegéből, hagyományaiból, társadalmi beágyazódásából kiindulva. Mi a regionális vonzáskörünk, hatósugarunk okán is, mint három megye egyetlen magyar társulata, a repertoár beszűkülése nélkül, sőt, lehetőleg annak színesítése mellett kell fejlődjünk. A legfontosabb erőforrásunk, az igazán lelkes és fiatal társulat megvan hozzá. A fiatalt pedig itt nem a korosztályokra gondolva mondom, az „öregeink” is fiatalok. Tényleg. A koncepció tehát egyszerű, csak épp a megvalósításához kell nagyon sok munka, elszántság, és persze türelem: a mennyiségi gondolkodásról a minőség emelésére kell áthelyeznünk a hangsúlyt, a megváltozott körülményeinket jól kiaknázva. Nagyon leegyszerűsítve valahogy úgy látom én ezt, mint azokat a számítógépes stratégiai játékokat, amelyeket középiskolás korunkban annyit játszottunk, és amelyekben előbb az erőforrásokat kell megszerezned, hogy fejlődhess. Biztos játszottál már ilyet: egy darabig fát kell vágni, követ fejteni és mit tudom én, kukoricát szedni, aztán egyszer csak összegyűlt annyi muníció, hogy fogod magad és megépíted a katedrálisodat. Ilyesmire lehet most esélyünk, ha jól élünk a lehetőségeinkkel: egy megnövekedett és megszilárdult közönségbázissal, a legtöbb bérletessel a hátunk mögött, megújult épületben, modernizált felszereléssel, vagyis az eddigi fázisok során begyűjtögetett erőforrásokat felhasználva el kell kezdenünk rakni a katedrális falait. Hogy meddig ér majd fel, az sok mindentől függ, de alapjaiban mindig, minden lépésben csak a korábbi önmagunkat kell túlteljesíteni. Ebben a vonatkozásban én egyébként kerülöm a nagyotmondást, a túlfűtött programbeszédeket és nagy ígéreteket, a társulatnak sem szoktam ilyeneket megejteni. Ennél mindenki egyéni ítélőképességét többre taksálom. Nem ígérem, hogy jövőre már XY nemzetközi fesztiválon játszunk majd, egyrészt, mert ha tényleg ott fogunk játszani, azt alighanem magától is észreveszi mindenki, másrészt, mert az igazi fejlődéstörténetek nem valamiféle mutatványok, trükkök vagy fordulatok, hanem kitartó téglarakosgatás által jönnek össze, amely során mindig magunkat kell meghaladnunk. Nem a hirtelen, látványos eredmény a cél, hanem a stabilan felfelé ívelő színvonal elérése. Nem is ragoznám ezt tovább, mert ha a „téglarakosgatás” sikerül, azt mindenki észreveszi (egy katedrális eléggé szembetűnő dolog), ha pedig nem, akkor meg azt veszi észre az ember, hogy nem vesz észre semmit…