Balogh Gyula

Kötéltánc

Mi számít a határátlépésnek? Meddig lehet feszíteni a kereteket? Ezek a gondolatok jártak a fejemben a *Lili és a bátorság*, illetve a *Barguzin – lehullt csillag fénye* című előadásokat követően. Az előbbi egy még ma is tabunak számító fájdalmas, sőt egyenesen sokkoló traumáról beszélt, az utóbbi pedig a Petőfi-emlékezést vonta be iróniával, szembesítő humorral. A szakmai beszélgetésen sokan elmondták a véleményüket. Újságíróként nem mindennapi volt, azt tapasztalni, hogy a bábos szakma képviselői, bár nem ugyanazt gondolják, mégis le tudnak ülni egymással. Meg tudják vitatni a különböző álláspontokat. Nem borítják egymásra az asztalt, hanem figyelnek a másikra. Elfogadják azt, aki másként vélekedik. A határok ott vannak, ahol mi húzzuk meg, a nyitottságé is. Az elmúlt négy napban úgy láttam, akik itt vannak élvezik a közéltáncot és elég bátrak ahhoz, hogy végig menjenek a kötélen. Példát mutatva a színházi élet többi szereplőjének.

Dömötör Adrienne

Apró nyelvészeti vonatkozások – jókor voltak jó helyen, hogy nevethessünk rajtuk. Van, amelyik önmagában is vicces, és van, amelyiket a színpadi helyzet teszi azzá, amelyben elhangzik.

1. A homonímia humora: fát nyű, hogy a nyű vinné el.

2. Szinonimasorozat egyszuszra elhadarva: átráztak-átvertek-átvágtak-megvezettek-becsaptak.

3. Jelenetek egy szó jelentéstörténetéből: ötszáz tűt elrejteni (a 13. század elején ismert jelentés), majd tűvé tenni értük mindent (a 18. század végétől adatolható használat).

4. Kalandozás a szótörténet birodalmában: a kolbász köznevet először a Schlägli- (ejtsd: slégli) szójegyzékben írták le 1405 körül: colbaz (ejtsd: kolbász) alakban.

5. Etimológiai összefoglaló: az 'állati bélbe töltött vagdalt, fűszerezett hús' jelentésű szavunk szláv eredetű; a magyarba a déli szláv nyelvekből vagy a szlovákból került át.

(Az idézetek – amelyek nem feltétlenül szó szerintiek – három nap három előadásából származnak: 1-2. *A kisgömböc*, 3-4. *Fehérlófia*. 5. *A halhatatlanságra vágyó királyfi*.)

Gergics Enikő

A hétfő esti beszélgetésen a moderátorok egyre inkább odafigyeltek arra, hogy az asztaltéma megvitatása mellett az aznapi előadások jelenlévő alkotói visszacsatolást kapjanak, és a konkrét produkciókkal kapcsolatban ne csak felmerüljenek kérdések, hanem azokra választ is lehessen adni. Az *Egyszer voltam…* esetében így került szóba a nagyon alacsony korhatár (a programban három év felettieknek ajánlják, az alkotók elmondása szerint egyéves nézőknek is játsszák), és az, hogy a lét-nemlét témaköréhez az alkotók magától értetődőnek érezték a korosztálynál egyébként szokatlannak érződő árnyjátékot. Pedig a módszer utólag olyan szempontból is frappáns, hogy mintha a kontrasztos csecsemőkönyvek színpadbeli változata lenne. Érdekes, hogy a korosztályi besorolások kapcsán általában mennyire nem kerül ez szóba, hogy ez nem csupán érzésre és a tartalomra megy, hanem vannak konkrét kapaszkodók, mint itt az, hogy az egyéves látása nem olyan fejlett. A bábszínpadi erőszak témájához is hozzá lehetne tenni, hogy míg felnőttként művészi szempontból vehetjük minden esetben stilizáltnak, absztrakciónak azt, ami a bábokkal történik, egy négy-ötéves számára azonban, aki még a legtöbb dologra élőlényként tekint, a bábokon elkövetett erőszak, a bábok halála nagyon is valóságos esemény.

Már negyedik napja vagyok itt, és kezdem félteni a testi épségemet. Tegnapelőtt egy bábosgyerekkel kerültem összetűzésbe territoriális alapon *A Szerb Antal-kód avagy a Pendragon legenda* bevezető jelenete alatt az udvaron, ma a *Barguzin – lehullt csillag fénye* előadás utáni szedelőzködéskor reflektálatlanul fejbevágott a tornazsákjával a Budapest Bábszínház jeles művésze. A saját biztonságom érdekében inkább venném a burkolt pályamódosítási javaslatot, de a mai nap előadásai után, hát mondjuk úgy, roppant nehéz.

A *Johannes Doktor Faust…* fantasztikus vizualitása és zenéje és a *Barguzin…* ironikus-felemelő egyvelege mellett is várható volt, hogy az este elsősorban a *Lili és a bátorság*ra fókuszálva fog eltelni. Ezért is tűnik jótékonynak az a tendencia, hogy az asztalmoderátorok igyekeznek a téma megvitatásakor a nap minden előadását külön-külön sorra venni, így a szakmai beszélgetések első felében nem érződött annyira aránytalannak az előadások súlyozása. A második órában többen már látványosan az életükért küzdöttek a végkimerülésben, mégis élénk vita bontakozott ki a kortárs mesék témái, az ún. érzékenyítés és a korosztályi besorolások körül, és a részvevők erős érzelmi bevonódása ellenére a vita határozottan megmaradt kulturált keretek között. Ha egy ilyen arculvágó előadás ilyen jó, és az ember nem veszhet el a hibák keresgélésében, akkor kénytelen a lényegről beszélni.

Herczog Noémi

Ma összetalálkozott a *South Park*, a *Csillagok háborúja*, Bosch (nem a vállalat, hanem a festő), Klee, Magritte és egy csomó (alkimista?) középkori szimbólum. A Magamura *Faust*ja korokon át utazott, a középkortól máig és vissza, mind a zenét, mind a vizualitást, mind a szöveget illetően. És ez az elkárhozás-történet Belzebubbal és az Úrral megtalálta a helyét egy családi bábszínház verkli-színpadán, amelyben a két bábos (akár „anya” és „apa”) mozgatta ezeket a gyarló és mulatságos lényeket. Szép volt az is, amikor a mozgatók keze tükörképére lelt egy „földi” kézfej-figurában. A *Faust* képző- és összművészeti alkotás, megmutatta milyen gazdag, attól tartok, a prózai színháznál is többet tud a báb, ha komolyan veszik.

Nagy vita keveredik viszont egy másik előadásból, a *Lili és a bátorság*ból az esti szakmai beszélgetésen. Bár kiérzek (talán tévesen) világnézeti, politikai szembenállást is a vitatkozó felek között (a Mesebolt, a Vojtina és a Kőszegi Várszínház erőteljes előadása egy gyerekkori abúzus történetét dolgozza fel prevenciós szándékkal hat éven felülieknek, de engem is nagyon megérint), úgy érzem, hogy még mindig kivételes a bábosok szakmaija. Nem csak azért, mert megújult, és jelenleg tematikus kérdések mentén, külön asztaloknál lehet összevetni az előadásokat kisebb csoportokban, de önmagában azért is, mert itt még lehet egy szakmának vitatkozni és beszélgetni.

És bár az előadásnak „támadói” vannak és „védői”, magamban azon gondolkozom, amíg az egyes szempontokat hallgatom, hogy nagyon is van értelme beszélni arról, milyen eszközökkel érdemes elkészíteni egy ilyen előadást – hogyan érdemes megmutatni az abúzust a színpadon – ez még felnőttek esetében is fontos dilemma, noha ott inkább csak esztétikai kérdés, itt azonban többről van szó. Ez egyszerre esztétikai és gyereklélektani probléma, utóbbihoz én nem értek. De úgy képzelem, hogy nincs „közös recept”, egyénenként hathat egy előadás máshogy és máshogy. Ellenben az, hogy a gyerekek kapnak egy ösztönzést arra, hogy beszéljenek a „rossz titokról”, fontos üzenet lehet mindenkinek. Azért én is elgondolkozom a fölvetésen, mi történik azzal a kisgyerekkel, akinek az anyukája nem hallgatja meg olyan figyelmesen, mint ahogy Csató Kata anyukája tette itt abban a félórában is, mielőtt elkezdődött légtornászi fellépése a cirkuszban, már csak ezért sem mindegy, milyen feldolgozó folyamat követi az előadást, mert szerencsére itt követi. De mivel ma Magyarországon ez az előadás meglehetősen magányos harcos, nem társul hozzá segítőként egy jól finanszírozott, korszerű közoktatási és intézményháló, amelyben folytatódna a bábszínházban elkezdett beszélgetés, fontos a felvetés, hogy ha egy előadás „bedob” egy prevenciós témát, amivel használni akar, akkor előbb azt a kérdést tegye fel, hogy legalább ne ártson. Ezért hálás vagyok a tegnapi beszélgetésnek akkor is, ha szerintem itt elvi alapon vitatkoztak, tehát kibékíthetetlenül (lásd: eleve nem érdemes ilyen témát felvetni ennyi idős gyerekeknek szülői beleegyezés nélkül). Noha az abúzus statisztikai értelemben nagyon sok – rengeteg – gyereket érint ma Magyarországon családon belül is, de történhet akár családon kívül, tehát szülői beleegyezést kérni már csak ezért is nehéz lenne ebben az esetben.

Jászay Tamás

Ne félj! A negyedik napnak ez lett nálam a tömör jelszava: egy életre megtanultuk, hogy jöhetnek bár szembe velünk az úton valóságos gonosztevők, archaikus arcvonású démonok, vagy éppenséggel a történelem szellemvasútjának lakói, ha az ember az obligát félelem helyett aktívan kezébe veszi a sorsát, van, lehet, lesz remény. Nem kertelek: a szombathelyi *Lili és a bátorság* című előadás valósággal sokkolt. Mielőtt bárki félreérti, minden elismerésem Somogyi Tamás rendezőé és remek alkotótársaié, akik a gyermekkori abúzus kimondhatatlan témájáról mesélnek érzékenyen, finoman, pontosan, meglehetős szakértelemmel. Aki pedig a bábut eddig csupán élettelen fadarabnak látta, azok után, ami itt történik Lili bábjával, egészen másképp fog a témáról gondolkodni.

A Magamura Alkotóműhely miniatürizált Faust-sztorija a kézműves színház virtuóz, ihletett iskolapéldája. Boráros Szilárd és Boráros Milada ebben az egy órában menny és föld között ördög és pakol (!), mialatt Pilári Áron zörög, hörög és ekhózik: csodálatos összjáték, amit nézve harsányan lehet röhögni a szerény szókincsű ördögfiakon, meg picit sajnálkozni a szánalmas Faust sorsa miatt.

A nap – és elárulom, nekem eddig a fesztivál – fénypontja a Ciróka bemutatója: Fábián Péter írta-rendezte a *Barguzin – lehullt csillag fénye* című opuszt, amit az októberben esedékes valódi premiertől fogva receptre írnék fel humorérzékkel rendelkező nézőknek. A másfélszáz éve duzzadó Petőfi-legendárium lajstromba vétele és leleplezése szűk másfél órában, visítva röhögéstől a néma megrendülésig bezárólag. Hálás vagyok, hogy láthattam.

Sándor Panka

Szerda délután Lázár Helga figuraszínházi előadását láthattuk, amely az *It depends* címet viseli. A színlapon olvasható idézet kiegészíti a talányos címadást. „Lóg egy férfi a szobám közepén. Én magam építettem saját magamnak. Vele kelek. Vele fekszem.”

A találkozó során sok előadásban, beszélgetésben felmerült az ember és báb kapcsolatának kérdésköre, a szóló produkció elképesztően izgalmas adalék az eddig látottakhoz/elhangzottakhoz. Miközben olyan komoly témákat is behoz, mint a párkapcsolati függés, a társadalmi elvárásokhoz való igazodás, a társas magány. Ki függ tulajdonképpen kitől?

Az életnagyságú, fehér marionett egy pontban van felfüggesztve, oldalról, alulról animálja a mozgató. A különleges bábtechnikát az alkotók fejlesztették ki.

A mozgató mozdulataiból következnek a marionett mozdulatai, de ez fordítva is igaz. Össze vannak kötve, egymásnak és a fizika törvényeinek kiszolgáltatva. Egyenrangú félként vannak jelen, a zsinórok összegabalyodnak, a terhek átbillennek. A testek körbetáncolják egymást, lebegnek, repülnek. Van valami végtelen gyöngédség közöttük, majd egy drámai pillanatban a mozgató elszakítja a marionett fejét és testét összekötő zsinórt. Kicsavart testrészek, zsinórok, életek.

Puskás Panni

Nem lennék meglepve, ha ma az összes kollégám rövid beszámolója ugyanarról az egyetlen dologról szólna. A szombathelyi Mesebolt Bábszínház *Lili és a bátorság* című előadása ugyanis bombaként robbant a fesztiválon, amely után mindenki erőnek erejével igyekezett összeszedni magát, valamint a produkcióval kapcsolatos érzéseit, gondolatait. Bevallom, ezzel én sem voltam másképp. A Paulik Móni és Vincze Zsuzsi Pagony kiadónál megjelent, azonos című mesekönyvéből készült előadás a szexuális visszaélésről szól – vagyis, hogy pontosabb legyek: arról, hogy mi történik akkor, amikor egy felnőtt egy gyereket zaklat szexuálisan, valamint annak felmutatásáról, hogy áldozatként segítséget kérni lehet és szükséges.

A helyszín egy cirkusz, a kislány egy báb (Varga Bori mozgatja), a zaklató egy bűvész (Lukács Gábor alakításában), a zaklatás tere pedig a bűvész ládája. Ha rangsorolnom kellene életem leghosszabb hatvan perceit, a Ruszt József Stúdióban eltöltött idő tegnap előkelő helyen végezne. Ezzel nem voltam egészen egyedül – a nap végi szakmai beszélgetésből legalábbis ez derült ki. Mindenkit az foglalkoztatott, hogy szabad-e, érdemes-e egy ilyen előadást megmutatni a célközönségnek, tehát a 7-10 éves korosztálynak. Elhangzott több pro és kontra érv a kiscsoportos beszélgetéseken, majd a beszélgetés második etapjában a szélesebb plénum előtt is – az előadás mellett szóló érvek számomra összességében sokkal meggyőzőbbek voltak, jóllehet az alkotók és kivált a rendező, Somogyi Tamás, fel voltak készülve egy ilyen vitára, sőt, szemmel láthatóan már némi rutint is szereztek benne. Fontos volt az is, amit a Mesebolt igazgatója, Kovács Géza mondott vállalásukról, röviden azt, hogy a XXI. század társadalmi kérdései és problémái elől nem szabad elugrania a bábszínháznak, hanem kötelessége komplex módon foglalkozni ezekkel.

Kétség sem fér hozzá, hogy Lili titkának és bátorságának előadásba emelése egyet jelent az egyik legnagyobb gyerekszínházi tabu ledöntésével – ennél kényesebb témát tényleg nehéz lenne találni. Ám az kétségtelen, hogy a tegnapi napon példátlanul élénk közös gondolkodásra invitált minket ez az előadás, amelyért személy szerint nagyon hálás is vagyok.

Rádai Andrea

Pár napja a szakmai beszélgetésen szó volt arról, hogy milyen felelőssége van az előadásokat különböző korosztályoknak ajánló alkotóknak (hiszen az csak egy része a döntésnek, hogy intellektuálisan elég érettek-e a gyerekek egy adott témához, formavilághoz – más kérdés, hogy érzelmileg milyen történeteket, terheket bírnak el), tegnap este pedig vita bontakozott ki a szakmai beszélgetésen arról, hogy fontos vagy egyáltalán szükséges-e, hogy a gyerekek érzékenyítő (báb)előadásokról találkozzanak. Természetesen a szombathelyi Mesebolt Bábszínház – rendkívül bátor – *Lili és a bátorság* című előadása kapcsán volt erről szó.

Három kislány édesanyjaként engem nagyon megrázott az előadás, ugyanakkor nem gondolom, hogy a gyerekekre is ilyen hatással lenne. A *Lili*... egyszerűen egy veszélyt igyekszik elhárítani, egy olyan veszélyt, amiről a gyerekeknek általában nincs semmilyen tudásuk, hiszen amúgy rettenetesen nehéz beszélni erről a témáról. Pont ez a legnagyobb csapdája az ilyen abúzus-helyzeteknek: a gyerekek nemtudása és feltétlen bizalma a felnőttekben. A *Lili...* átvállalja ezt a feladatot, s teszi ezt olyan finoman, érzékenyen, hogy senki sem sérül ebben a folyamatban, és mindeközben tiszteletben tartja az áldozatokat is.

Az előadást nézve arra gondoltam, hogy erre így kizárólag a báb képes, ami egyszerre képes absztrahálni, de rezdülésnyi különbségeket is láthatóvá tenni. Ebbe a finomban egyensúlyozó rendszerbe tökéletesen illik Varga Bori nagyszerű alakítása, egyszerre visszafogott és áradó Lilije bármelyikünk kislánya lehetne.

Stuber Andrea

A szombathelyi Mesebolt Bábszínház kiemelkedő *Lili és a bátorság* előadása kapcsán sok mindenről lehet (és kell is) beszélni. Most csak azt az egy motívumot említeném e bujkáló hasábokon, hogy a cirkusz milyen nagyszerű közege, helyszíne, tárgya a bábszínháznak. Egyszerű, stílusos, kackiás síkbábok a maguk szerény mozgatási lehetőségeivel is kiválóan helyt állhatnak kötéltáncosként, akrobataként vagy erőművészként. A *Lili és a bátorság*ban a bűvész élő (Lukács Gábor) és a partnernője is élő (Csató Kata), akit eltüntet egy ládából. A játék mulatságossága, sőt iróniája abból fakadt, hogy minden kunszt nyilvánvaló volt számunkra. Láttuk: az eltüntetőláda épp elég nagy ahhoz, hogy az eltüntetett személy elbújhasson benne. Amikor azonban Lukács Gábor kinyitotta a láda ajtaját, s Csató Kata láthatólag nem volt odabenn, akkor a fesztiválközönség spontánul hozta az ihletett és meglepett cirkuszközönség halk morajú ááá-ját, óóó-ját. A gyerekközönségnél nincs is jobb a bábszínházban, ha csak ez az egy nem: a bábszakmai közönség.

Turbuly Lilla

A hazaiak ősbemutatójához, a *Barguzin…-*hoz nem tudok és nem is akarok kritikusként viszonyulni. Biztosan fellengzősen hangzik, de így van: magyarként és költőként talált el. Egy elképzelt múltban és vak hitekben létező magyarságképet mutat meg úgy, hogy potyog az ember könnye a nevetéstől, miközben mindez mégsem bántó, mert a színészek őszinte, az igazságukban feltétlenül hívő karaktereket teremtenek. Beültetnek bennünket egy őrült érzelmi hullámvasútba, ahol a történet váratlan fordulatától, no meg Rozs Tamásék zenéjétől mi is transzba kerülünk, hogy eljussunk egy Petőfi versekből felépített, csodálatos szimfóniáig.

Költőként, ahogy nyilván más művészként is nehéz megélni az irodalom, a művészet zuhanórepülését a mai magyar társadalomban, látni, ahogy a valódi értékek helyett a politikai és gazdasági haszonelvűség uralja ezt a terepet is. Ezért is olyan megrendítő és felszabadító egy olyan előadást látni, amely a költészetből teremt közös nyelvet és identitást. (Ahogy Fábián Péter másik előadása, a *Szerb Antal-kód*… is az irodalomból teremtett menedéket.) A Ciróka társulata pedig megmutatta, hogy báb nélkül is mennyire nagyszerű.