

Jason Robert Brown

Zadnjih pet let

The last five years

Režiserka/Regia
Jasmin Kovic

slovensko stalno gledališče
teatro stabile sloveno 2018/19
teaterssg.com

koproducenta/
in coproduzione con:

SNG
NOVA GORICA

GLASBENA MATICA
v Turistniški Julijski krajini

Jason Robert Brown

Zadnjih pet let

The last five years

slovensko stalno gledališče
teatro stabile sloveno

koproducenta/ in coproduzione con:

Jason Robert Brown

Zadnjih pet let

/ The last five years

muzikal/ musical

režiserka/ regia: Jasmin Kovic

prevajalec/ traduzione: **Janez Usenik**

glasbeni vodja: **Andrejka Možina**

scene in kostumi/ scene e costumi: **Giulia Bellè**

lektor/ consulente linguistico: **Srečko Fišer**

Izdelava scene: **SNG Nova Gorica**

IGRAJO/ CON

Jamie - **Danijel Malalan**

Cathy - **Patrizia Jurinčič Finžgar**

GLASBENIKI/ MUSICISTI: **Sebastiano Frattini, Irene Ferro-Casagrande, Andrejka Možina, Matteo Bognolo, Luca Emanuele Amatruda, Mariano Bulligan**

Vodja predstave in rekviziterka/ Direttrice di scena e attrezista: **Sonja Kerstein**

Tehnični vodja/ Direttore tecnico: **Peter Furlan**

Tonski mojster/ Fonico: **Diego Sedmak**

Lučni mojster/ Elettricista: **Rafael Cavarra**

Odrski mojster/ Capo macchinista: **Giorgio Zahar**

Odrska delavca/ Macchinisti: **Marko Škabar, Dejan Mahne Kalin**

Garderoberka/ Guardarobiera **Silva Gregorčič**

Prevajalka in prirejevalka nadnapisov/

Traduzione e adattamento sovratitoli **Tanja Sternad**

Predpremiera in premiera v Trstu: 7. in 8. februar 2019

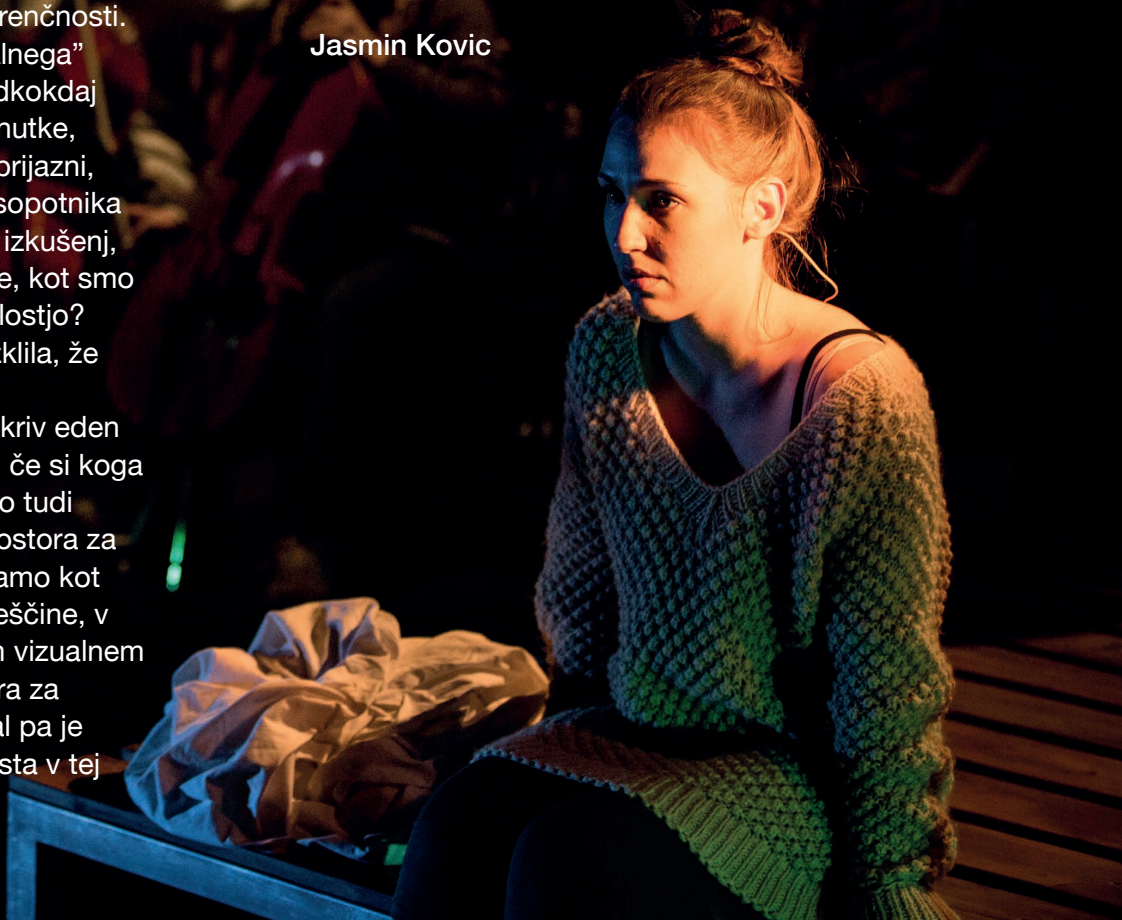
Anteprima e prima a Trieste: 7 e 8 febbraio 2019

Mala dvorana/ Sala Ridotto

Kako bi odreagirali, če bi bili postavljeni pred življenjski dogodek, ki smo ga že zdavnaj doživeli in bi ga lahko podoživeli z lucidnostjo zdajšnjega trenutka? Bi dostop do takratnih reakcij sprožil nove miselne in čustvene procese, da bi si zaželeli svojo življenjsko zgodbo odigrati drugače? Ali pa bi dopustili, da bi se enostavno ponovila? Današnja družba nas večkrat prisili, da se v mrzličnem stremljenju po uspehu med seboj primerjamo po načelih konkurenčnosti. Zgodi se, da partnerja dojemamo kot "funkcionalnega" podpornika na naši poti do uspeha in si žal le redkokdaj vzamemo čas, da vsaj v mislih obudimo tiste trenutke, ko smo bili v odnosu do njega še drugačni, bolj prijazni, popustljivi, strpni in smo se na vedenje svojega sopotnika odzivali razumevajoče. Smo danes, v luči svežih izkušenj, ko se je naša zgodba morda odvila malo drugače, kot smo si želeli, sploh zmožni trezne primerjave s preteklostjo? Ali smo preteklost, iz katere je naša sedanjost vzklila, že nepovratno pokopali? Za razdor, ki se zgodi med človekoma, ni nikdar kriv eden sam. Tako tudi v tej predstavi krivca ni. Kriv si le, če si koga (predčasno) obsodil. V tej poanti lahko odkrivamo tudi drugo plat mjuzikla Zadnjih 5 let, v katerem je prostora za neobičajno intimo. Mjuzikl si navadno predstavljamo kot žanr, ki izpostavlja predvsem plesne in pevske veščine, v želji, da bi zadostil potrebi po spektakularnosti in vizualnem učinku in užitku, zato ostane včasih manj prostora za globinsko čutenje, intimo in razmislek. Ta muzikal pa je v nekem smislu svojevrsten. Protagonistoma, ki sta v tej

postavitvi stalno na odru, teče čas v obratni smeri: njemu naprej, njej nazaj. Njuni poti potekata ločeno, a vzporedno v osamelosti individualnega čutenja in doživljanja dogodkov. Le gledalcu je dana možnost treznejše, distancirane primerjave. Take, ki ne odgovarja kronološkim logikam realnega, a nudi bolj objektiven pogled na razplet.

Jasmin Kovic

Come reagiremmo se ad un tratto avessimo la possibilità di confrontarci con un momento della nostra esistenza passata e potessimo riviverlo con la lucidità e l'immediatezza del presente? Saremmo disposti ad accettare che la storia si ripeta o il confronto con il passato solleciterebbe in noi nuove reazioni emotive che ci spingerebbero a voler cambiare il corso della storia? Nella frenetica corsa al successo, le leggi della società odierna ci spingono spesso a confrontarci con altri individui in termini di concorrenza ed efficienza. Succede che trasformiamo il nostro partner in un sostenitore funzionale alla nostra strada verso il successo. Presi dall'immediatezza del presente, dimentichiamo spesso di fermarci e ripensare a quei momenti del passato nei quali ci ponevamo ancora in modo diverso nei suoi confronti, forse eravamo più

accondiscendenti, remissivi, disponibili, tolleranti. Mi chiedo: oggi, quando la storia della nostra vita è già stata scritta, siamo ancora capaci di ricordare il passato e confrontarlo con il nostro comportamento presente per migliorarlo?

La colpa per la rottura di una relazione non grava mai sulle spalle di un singolo individuo. Allo stesso modo in questo spettacolo succede che ad essere colpevole è solo colui che giudica troppo precocemente. Questa può rivelarsi una chiave di lettura utile del musical *The last five years*, nel quale viene lasciato un singolare spazio all'intimità, perlomeno se lo confrontiamo con l'idea generale che si ha del genere. Il musical viene spesso associato ad effetti di spettacolarità ed esaltazione dell'apparato scenotecnico e visivo volto, spesso, ad esaltare le doti canore e coreutiche del performer. Con l'obiettivo di soddisfare la sete di spettacolarità però si finisce spesso per trascurare il lato più intimo del racconto.

I protagonisti di questo musical, nell'allestimento che vi stiamo presentando, sono visibili e presenti sul palco per tutta la durata dello spettacolo. Le vite dei due protagonisti si sviluppano in due linee temporali inverse e separate. Le loro vite trascorrono ed evolvono nella solitudine del pensiero individuale. Solo allo spettatore è data la possibilità di un raffronto distanziato e, a mio parere, più obiettivo, che permette una visuale più profonda e distanziata.

Jasmin Kovic

Ko resnica postane muzikal

Jamie in Cathie. Fant in dekla, stara nekaj čez 20, in njunih zadnjih pet let. V mesecu zaljubljenec postavljaja Slovensko stalno gledališče na oder ljubezensko zgodbo, ki je najprej navdušila ameriško in nato še angleško občinstvo, nakar je postala svetovna uspešnica. Muzikal, ki ga je napisal Jason Robert Brown, je bil premierno uprizorjen v Chicagu leta 2002 in je že tedaj pritegnil pozornost umetnikov in producentov ter prevzel občinstvo. Leta 2018 so ga uprizorili še v Barceloni, Izraelu, Stockholmu, Dallasu, na festivalu Fringe v Edinburgu, v Nebraski in v Braziliji. Leta 2014 so po njem posneli film z Anno Kendrick in Jeremyem Jordanom v režiji Richarda La Gravaneseja. Letos pozimi bo muzikal doživel tudi svojo slovensko praižvedbo, poleti pa ga bodo na oder postavili še v Švici.

Kdo ve, ali je sam Brown pričakoval, da mu bo vsa ta priznanja prinesla tako preprosta pripoved ljubezenske zgodbe, za katero je moral celo spremeniti eno od pesmi, saj mu je bivša žena zagrozila, da ga bo tožila, ker se ji je delo zdelo preveč realistično. Jamie je pisatelj, Cathy pa igralka. Spoznamo ju v dveh različnih trenutkih njunega življenja: tu se splete izjemna Brownova ustvarjalna igra, ki zgodbo prikazuje z dveh gledišč obeh protagonistov, s tem da spremeni kronološko zaporedje pripovedi. Cathy trpi zaradi ločitve, Jamie pa je mlad in zaljubljen v dekle, ki jo je komaj spoznal. Edini trenutek, ko se oba srečata, je ob poroki. Kljub začetnim kritikam, ki si glede ocene tega dela niso bile enotne, je muzikal Zadnjih pet let že od prvih predstav dalje pritegnil pozornost in si prislužil dve nagradi Drama desk Awards – za glasbo in tekst. Med muzikali velja že za klasično delo, ki ne zahteva posebno impozantnih postavitvev in za katero sta dovolj dva igralca. Glasba se opira na različne žanre, od popa do rocka, klasične glasbe, latino in folka. Glasbenikov je torej več kot igralcev. A rezultat je zagotovljen.

To je nedvomno Brownova zasluga: skladatelj, ki v svojih delih izkazuje izjemno senzibilnost, je prejel že številne nagrade, med temi tudi Tony

Award, oskarja ameriškega gledališča, za delo *Parade* in za gledališko predelavo filma *Najini mostovi* (*The Bridges of Madison County*). Brown (r. 1970) je odraščal v newyorški periferiji, ki se je tedaj naglo spreminjala in ponujala številne priložnosti. Muzikala *Sweeney Todd: The demon Barber of Fleet Street* in *Sunday in the park with George* sta ga prepričala, da kariere ni nadaljeval kot glasbenik; odločil se je, da postane skladatelj in da se posveti gledališču. V delu *Zadnjih pet let* se neposredno sklicuje na opus Staphena Sondheima. Ena od značilnosti Sondheimovega dela, ki jih je Brown osvojil, je tudi prečiščenost glasbe, ki sicer ni banalna, čeprav včasih zavede gledalca, saj se zdi ob poslušanju preprostejša. Toda Brown se je spustil še dlje. Občutek neskončne intimne med junakoma, zgodba, ki presega okvir scene in kostumov in seže neposredno do gledalca – zdi se, da vse ostalo postaja nejasno, da se umika čustvom in napetosti med junakoma. Moč, v kateri zažarita na odru, izhaja iz glasbe in se ji hkrati zoperstavlja. Da, zoperstavlja se ji: čustva se spreminjajo, ko se določena glasbena linija oddalji od vokalne. Spet gre za eno od značilnosti Sondheimovega dela, ki jo Brown prevzema in ki se z izrazito svežimi notami jasno kaže tudi v delu *Zadnjih pet let*.

Tu bi skoraj že mislili, da je glasba ključni element predstave. A ni tako. Oziroma: ni samo tako. V tem delu so prav tako pomembne tudi besede. Ko se je avtor odločil, da bo na oder postavil svojo ljubezensko zgodbo s prvo ženo, je vedel, o čem piše, a je to naredil presenetljivo ležerno in nepretenciozno. Jamie in Cathy govorita z vsakdanjimi besedami, preprosto upovedujeta lastna čustva in se ne trudita, da bi pridobila konsenz publike. Način, kako se njuna zgodba odvija na odru, ne preseneti in ne osupne gledalca; a prav zaradi tega postane ta zgodba univerzalna. Glavna junaka dela sta čisto običajna človeka s svojimi sanjami in šibkostmi – kako naj bi torej ne žalovali s Cathy, ko razmišlja o svojem bivšem možu, in kako naj bi verjeli, da je zgodbe res konec, ko slišimo Jamija, s kolikšnim navdušenjem govori o dekletu, ki ga je od vedno čakal in ki ga je naposled našel. Dekletu, ki je popolnoma različno od tistega, ki bi ga zanj izbrali njegovi starši: Jamie krši pravila judovske skupnosti, ko se poroči z dekletom, ki tej skupnosti ne pripada ... ker jo ljubi. Že po nekaj trenutkih pademo v igro. Cathy je igralka, ki kljub dobri volji in želji, da se izkaže, nima pomembnih vlog, ki bi ji prinesle slavo, po kateri hrepeni. Jamie pa je pisatelj, ki svojo prvo knjigo objavi pri

pomembni založbi. Na krilih uspeha še naprej živi svoje sanje in verjame v Cathy – verjame, da bo tudi Cathy uspelo. A usoda nameni Cathy le poletni angažma v Ohio, daleč od Jamieja. Ko Jamie pride, da bi z ženo proslavljal vsaj rojstni dan, je za njiju že prepozno. Pa vendar sta bila tako zaljubljena, ko sta si prisegla večno ljubezen. Cathy se je počutila kot v raju, ko je med eno avdicijo in drugo hodila z Jamiejem na predstavitev njegovih knjig. Vesela je bila, čeprav ni bila del njegovega sveta, kajti vedela je, da je del njune zgodbe.

Jamie pa se je zavedal, da so v njegovo življenje z uspehom prišle tudi skušnjave. Upreti se skušnjavam je bil zanj izziv. Še naprej je verjel v Cathy, jo podpiral, a hkrati je bil vedno tudi pošten in luciden; nazadnje je sam sebi priznal, da ne bo izgubljal, ker ona ne zna zmagati. In vendar: ali ni ravno ona na začetku njune zgodbe kovala velikopotezne načrte in trdila, da lahko doseže kaj več kot njeni prijatelji iz otroških let? ali ni prišla ravno ona v New York, da bi tu začela svoj vzpon? Pripoved se razvija skoraj povsem logično in zato navsezadnje paradoksalno – a hkrati povsem kredibilno – da se po teh sanjah Jamie v postelji z drugo žensko zave, da njegova poroka nima več smisla. In tik pred presenetljivim koncem predstave zasanjana Cathy pozdravi svojega Jamieja, ki ga je komaj spoznala, in že čaka na naslednji dan. Zadnjih pet let je muzikal, ki počasi prodre v gledalca in ga prisili, da ne razmišlja o tem, kdo ima prav. Je muzikal o ljubezni, ki jo glavna junaka upovedujeta tako, kot sta jo doživljala. Jamie in Cathy se nikoli ne pogovarjata: vedno sta na dveh različnih lokacijah, kot to se pogosto dogaja v življenju. Na koncu zmaga univerzalno čustvo, ki ga lahko vsi občutimo in ki človeku napolni srce. Uspeh predstave je najbrž tudi v tem, da gredo gledalci domov z utripajočim srcem in z željo po ljubezni ... kljub vsemu.

Sara Del Sal

Quando la realtà diventa musical

Jamie e Cathy. Due ragazzi, poco più che ventenni, e i loro ultimi cinque anni di vita. Il Teatro Stabile Sloveno mette in scena nel mese degli innamorati una storia sentimentale che ha appassionato in primis il pubblico americano e quello inglese, ma che ora è nota al mondo intero. Il musical, scritto da Jason Robert Brown, ha debuttato a Chicago nel 2002 e da allora continua a interessare artisti e produttori e a emozionare il pubblico. Solo nel 2018 è andato in scena a Barcellona, in Israele, a Stoccolma, a Dallas, al Fringe Festival di Edimburgo, in Nebraska e in Brasile. Nel 2014 è uscita, nelle sale cinematografiche la pellicola con Anna Kendrick e Jeremy Jordan, diretta da Richard LaGravenese. Nel 2019 lo spettacolo viene quindi presentato per la prima volta in sloveno, e in estate debutterà per la prima volta anche in Svizzera.

Chissà se se lo aspettava lo stesso Brown di ottenere tutti questi riscontri raccontando con grande semplicità la sua storia d'amore, per la quale ha dovuto anche cambiare una canzone visto che la sua ex moglie lo aveva minacciato di un'azione legale in quanto trovava il lavoro troppo verosimile. Jamie infatti è uno scrittore e Cathy è un'attrice. Proprio come loro. E noi li conosciamo in due momenti opposti. Sta qui lo straordinario gioco creativo di Brown, nel saper raccontare una storia dai punti di vista dei suoi protagonisti, ma invertendo l'ordine cronologico della narrazione. Incontriamo quindi Cathy che sta ancora male per il divorzio, mentre Jamie è giovane e innamorato della ragazza che ha appena conosciuto. L'unica interazione diretta tra i due ha luogo nel momento in cui i due si sposano.

Nonostante le prime critiche non fossero molto unanimi, Last Five Years riuscì fin dal debutto ad attirare l'attenzione e guadagnò due Drama Desk Awards per la musica e per i testi. Nel panorama del musical risulta un titolo ormai consolidato, che non richiede allestimenti faraonici ma per il quale bastano due soli attori. La musica spazia tra i generi passando dal pop al rock attraverso la musica classica, il latino e il folk. I musicisti

impegnati sono quindi in numero maggiore rispetto agli attori in scena. Ma il risultato è sempre garantito.

Merito sicuramente di Brown, che nella sua carriera è riuscito ad ottenere il Tony Award, l'Oscar del teatro americano, per Parade e per l'adattamento teatrale dei Ponti di Madison County, ma che rivela una grande sensibilità nelle sue composizioni. Classe 1970, Brown è cresciuto nei sobborghi di una New York in continuo cambiamento, e ricca di opportunità. Il musical Sweeney Todd: The demon Barber of Fleet Street, insieme a Sunday in the park with George lo hanno convinto a non proseguire una carriera da musicista ma a diventare un compositore di musiche per il teatro. In The last five years è immediato infatti il richiamo ai lavori di Stephen Sondheim. La raffinatezza della musica, mai banale anche se talvolta in grado di ingannare lo spettatore, presentandosi semplice all'ascolto, è una delle caratteristiche compositive di Sondheim che appartiene anche a Brown. Ma c'è qualcosa in più. È quella sensazione di profonda intimità tra i personaggi, quella capacità di scrivere delle storie che riescono ad uscire dalla scena o dai costumi, andando dritte al cervello. È come se ad un certo punto tutto il resto diventasse sfuocato, lasciando spazio alle sensazioni e alle tensioni tra i protagonisti, che riescono a brillare sul palco in tutta la loro forza, supportate o contrastate dalle note. Sì, contrastate, perché se talvolta una linea musicale non segue in pieno accordo quella vocale si genera un'emozione diversa. È una delle caratteristiche principali dei lavori di Sondheim, ed è una delle caratteristiche condivise da Brown, che si rivela molto distintamente in The last five years, con delle sonorità più fresche.

A questo punto si potrebbe quasi pensare che la musica sia l'elemento chiave dello spettacolo. Ma non è così. O meglio, non solo. Altrettanto fondamentali in questo lavoro sono le parole. Decidendo di portare in scena la propria storia d'amore con la sua prima moglie, Brown sapeva bene di cosa stava scrivendo, ma lo ha fatto con una leggerezza e con uno spietato realismo, che spiazzano continuamente. Jamie e Cathy parlano con parole di uso comune, esprimono i loro sentimenti con estrema semplicità e non fanno nulla per ottenere il consenso del pubblico. Il modo in cui la loro storia prende forma, anche se rischia di spiazzare lo spettatore, la rende al contempo universale. I due protagonisti sono due persone comuni con i loro sogni e le loro debolezze. Per questo motivo non si può che essere tristi per Cathy,

quando ancora pensa al suo ormai ex marito, ma allo stesso tempo non si può credere che questa storia sia veramente giunta al capolinea ascoltando Jamie pieno di entusiasmo per essere riuscito a trovare la ragazza che aspettava da sempre. Una ragazza ben diversa da quella che sceglierebbero per lui i suoi genitori. Jamie è disposto ad andare contro alle regole della comunità ebraica sposando una ragazza che non le appartiene, perché la ama. Bastano pochi istanti quindi per entrare nel gioco. Cathy è un'attrice che nonostante la buona volontà e la voglia di mettersi in gioco non riesce ad ottenere gli ingaggi che le permetterebbero di ottenere il successo che ha sempre sperato. Jamie è uno scrittore che con il suo primo libro riesce ad ottenere una pubblicazione con una prestigiosa casa editrice. I suoi successi letterari lo portano a vivere il suo sogno e a continuare a credere in Cathy. Lui è convinto che lei ce la possa fare. Ma quello che il mondo dello spettacolo ha in serbo per lei è un ingaggio estivo in Ohio, lontano da Jamie anche nel giorno del suo compleanno. Quando lui arriverà, per festeggiarla, sarà comunque tardi per loro due. Eppure erano così innamorati quando si erano giurati amore eterno. Cathy sembrava toccare il cielo con un dito, quando tra un'audizione e l'altra, riusciva a seguire Jamie alle presentazioni dei suoi libri. Era felice perché se anche non faceva parte del suo mondo, sapeva di essere parte di loro due. Ma Jamie con il successo si accorge che sono entrate nella sua vita anche le tentazioni. È una sfida per lui, quella di cercare di resistervi. Lui ha sempre creduto in Cathy, l'ha sempre supportata, ma è onesto e lucido quando ammette a se stesso che lui non perderà perché lei non sa vincere. Eppure era lei che all'inizio della loro storia sognava in grande, affermando di poter ottenere qualcosa di più rispetto agli amici della sua infanzia, e andando a New York aveva iniziato il sentiero verso il suo futuro. Man mano che la narrazione prosegue sembra che sia in una sequenza logica, ed è quasi un paradosso, ma diventa credibile, che questa speranza di una vita migliore sia seguita dalla realizzazione di Jamie, a letto con un'altra, che il suo matrimonio non abbia più ragione di continuare. È così che ci si trova con una Cathy sognante che saluta il suo Jamie appena conosciuto aspettandolo il giorno successivo, prima di un finale che riesce sempre a stupire.

The Last Five Years è un musical che entra dentro lo spettatore in punta di piedi e che lo costringe a non prendere una decisione su chi abbia ragione. È un musical sull'amore, su una storia d'amore raccontata così

come è stata vissuta. Jamie e Cathy non dialogano mai tra loro, sono sempre in posti diversi, e questo accade spesso nella vita. Ma quello che vince, nonostante tutto, è quel sentimento universale, che tutti possono provare e che riempie il cuore. Probabilmente il successo di questo spettacolo sta proprio nella capacità di riuscire a mandare a casa gli spettatori con il cuore che batte e con la voglia di amare, nonostante tutto.

Sara Del Sal

Zgodba, ki pripada le dvema

To ni bila ena tistih ljubezni, o katerih bi pesniki peli stihe, ki so danes del kulturne dediščine. Ni bila ljubezen, zaradi katere bi prevarani mož zbral ladje in začel epsko vojno. Ni prinesla pogube ljubimcema, prekletima od zvezd in ujetima v sovraštvo njunih družin. Zaradi nje ni bilo treba umreti nobenemu zmaju in nobena žaba se ni spremenila v princa. Bila je čisto preprosta ljubezen dveh mladih ljudi. Če bi ju srečali na ulici New Yorka, bi šli mimo njiju, ne da bi ju opazili. A bila je resnična ljubezen, toliko, kot so ljubezni sploh lahko resnične. Krhka, negotova in ranljiva. In bila je neskončno lepa, kot znajo biti preproste zgodbe.

Njemu je bilo ime Jason, njej Theresa. V zadnjem desetletju 20. stoletja je bil Jason obetaven skladatelj, Theresa se je poskušala uveljaviti kot igralka. Spoznala sta se, bila sta si všeč, poljubila sta se, se ljubila in si prisegla, da se bosta ljubila za vedno. Pet let kasneje je ljubezen umrla. Tiho in mirno, kot umirajo majhne ljubezni. Sodišče je ugotovilo, da so med zakoncema nepremostljive razlike. Povedala sta si, kar sta si hotela povedati, izjokala solze, ki sta jih imela izjokati in odšla naprej. Vsak zase sta ustvarila novo življenje. Kot se to počne in kot je prav. In to bi bil konec zgodbe. Če se ne bi Jason odločil, da to ne sme biti konec. Leta 2001 je Jason Robert Brown predstavil muzikal Zadnjih pet let. Majhen muzikal, napisan le za dva igralca, kajti zgodba, ki jo je hotel povedati, je bila zgodba, ki pripada le dvema. Jason in Theresa sta postala Jamie in Cathy in majhna zgodba o majhni ljubezni je postala majhen muzikal. Nekaj posebnega je bilo na njem. Iskrenost, s katero je Brown opisoval svoje izkušnje, spoštljivost, s katero je obema likoma vdahnil življenje, predvsem pa njegovo poznavanje glasbe, vse to je iz majhne zgodbe napravilo veliko umetnino. Samo nekdo, ki je doživel takšno ljubezen, je sposoben v glasbo skriti toliko čustev. Trenutki, ko violina zajoka zaradi lepih spominov, ko kitara skozi strune spusti ves bes, ki ga čuti prevarano srce, ali pa ko bas objame vso nemoč polovice duše, ki ve, da izgublja drugo polovico, so razkrili vse znanje izjemnega

skladatelja. Hkrati pa je njegova zgodba razkrila vso ranljivost majhnega, običajnega človeka.

Jason Robert Brown je poet današnjih časov. Poet nežnosti, ki umira v hrupu sodobnega sveta, poet sanj, ki ne znajo zaživeti v svetu kariere in ambicij, poet ljubezni, ki je ne znamo ohraniti žive. Samo nekdo, ki je ljubil in izgubil, je lahko napisal kaj takšnega. In samo nekdo, ki je to doživel, ga lahko razume. A pesniki kot je Brown imajo srečo, saj na svetu ni človeka, ki ne bi kdaj ljubil in izgubil. Zato se tiho dotaknejo vsakogar.

To ni bila klasična uspešnica. Na predstave tega muzikala niso vabili kričeči panoji, pesmi iz njega si niso požvižgavali ljudje na postajah newyorškega metroja, vstopnic ljudem ni bilo treba kupovati za nore zneske na črnem trgu. A osvojila je srca poznavalcev in ljubiteljev muzikala po vsem svetu. Postala je kultno delo in navdih za druge.

Počasi se je širila po vseh concih sveta.

Minevala so leta. Šteli smo leto 2012, dobro desetletje je že minilo od premiere Brownovega muzikala. To leto se je neke na drugem koncu sveta zgodilo nekaj drugega. Nekaj drobnega in nepomembnega.

Ni bila ena tistih ljubezni, o katerih so pisali veliki pesniki. A bila je moja. In umrla je tiho, kot umirajo majhne ljubezni. In prav v času, ko sem sam čakal, da ji sodišče s sklepom o razvezi odpoje zadnji rekvijem, so muze hotele, da sem se srečal z Brownovo majhno mojstrovino. In bilo je, kot da bi skladatelj iz New Yorka prišel v kak majhen lokal v Ljubljani, nama naročil steklenico piva in mi povedal nekaj pomembnega.

Da so solze, ki bodo nekoč smeh. So priznanja, ki ti dajo moč odpustiti. So spomini, ki ti pomagajo naprej. Skriti so v preprosto zgodbo, Brownovo zgodbo, mojo zgodbo in, to trdno verjamem, tudi vašo zgodbo. Zgodbo o Jamieju in Cathy, ki sta se nekoč imela rada.

Janez Usenik

Una storia che appartiene a due persone soltanto

Questa non è una storia d'amore che poteva essere narrata dai grandi poeti passato. Non è una di quelle storie dove l'uomo tradito allestisce una flotta e inizia una battaglia epica – non porta alla perdizione dei due amanti maledetti dal fato e prigionieri di faide familiari. Nessun drago deve morire e nessun ranocchio deve trasformarsi in principe. E', invece, la storia di un amore semplice tra due persone giovani che avremmo potuto incrociare per le vie di New York senza nemmeno rendercene conto. Ma è la storia di un amore vero, per quanto l'amore possa esserlo, un amore fragile, insicuro e vulnerabile. Ed è una storia d'amore infinitamente bella, come possono esserlo solo le storie semplici. Lui si chiamava Jason, lei Theresa. Nell'ultimo decennio del XX° secolo Jason era un promettente compositore e Theresa cercava di farsi strada come attrice. Si conobbero, si piacquero, si baciaron, si amarono e giurarono di amarsi in eterno. Dopo cinque anni l'amore svanì. Silenziosamente e tranquillamente, come svaniscono i piccoli amori. Il tribunale decretò che tra i coniugi c'erano incompatibilità non conciliabili. I due si dissero ciò che dovevano dirsi, piansero le lacrime che dovevano piangere e proseguirono ciascuno per la propria strada. Vissero ciascuno la propria vita, come si fa in questi casi e com'è giusto che sia. E questa poteva essere la fine della storia, se Jason non avesse deciso che questa non doveva essere la fine.

Nel 2001 Jason Robert Brown presentò il musical *The last five years* (Gli ultimi cinque anni). Un piccolo musical, scritto per due soli interpreti, perché la storia che aveva voluto raccontare era una storia che apparteneva a due sole persone. Jason e Theresa diventarono Jamie e Cathy e la piccola storia del loro amore divenne un piccolo musical. Con qualcosa di particolare. La sincerità con la quale Brown descriveva le proprie esperienze, il rispetto con il quale diede vita alle due figure, ma soprattutto le sue conoscenze in ambito musicale – tutto ciò faceva di una piccola storia una grande opera d'arte. Solo chi ha vissuto un amore

simile può dare alla musica tanto sentimento: nei momenti in cui il violino piange per i troppi ricordi, in cui la chitarra lascia passare attraverso le proprie corde tutta la rabbia di un cuore spezzato e il basso abbraccia l'impotenza di un'anima divisa in due che sta perdendo la propria metà, emerge tutto il talento del compositore. D'altra parte, però, la storia svela anche la vulnerabilità di un uomo piccolo, comune.

Jason Robert Brown è il poeta dei nostri tempi, il poeta della delicatezza che sta morendo nel frastuono del mondo contemporaneo, il poeta dei sogni che non riescono a sopravvivere tra carriera e ambizioni, il poeta dell'amore che non sappiamo mantenere vivo. Solo chi ha amato e perduto ha potuto scrivere qualcosa di simile. E solo chi ha vissuto tutto ciò può comprenderlo. Ma i poeti come Brown sono fortunati, perché al mondo non esiste persona che non abbia mai amato e perduto – perciò riescono a toccare il cuore di tutti.

L'opera *The last five years* non è il classico spettacolo di Broadway: il pubblico non è attratto da grandi cartelloni pubblicitari, le canzoni non sono fischiettate alle stazioni della metropolitana di New York, i biglietti non vengono rivenduti a cifre stratosferiche al mercato nero. Ma ha comunque conquistato i cuori degli intenditori e degli amanti del musical in giro per il mondo, diventando un cult e una fonte d'ispirazione per molti autori in molti paesi diversi.

Gli anni passano. Era il 2012 e dalla prima rappresentazione del musical di Brown era passato un decennio. In quell'anno, dall'altra parte del mondo, succedeva qualcos'altro, qualcosa di piccolo e insignificante. Non era una storia d'amore di cui avrebbero mai scritto i grandi poeti. Ma era la mia. E moriva piano, come tutte le piccole storie d'amore. Mentre aspettavo che il tribunale decretasse la sua fine cantandone il requiem, le muse decisero che avrei dovuto conoscere il capolavoro di Brown. E fu come se un compositore newyorkese fosse entrato in un piccolo locale di Lubiana, ordinando per noi due una birra, e mi avesse raccontato qualcosa di importante.

Ci sono lacrime che diventano sorrisi. Ci sono riconoscimenti che ti permettono di perdonare. Ci sono ricordi che ti aiutano a proseguire il tuo cammino: sono avvolti in una storia semplice, la storia di Brown, la mia storia e, ne sono convinto, anche la vostra storia. La storia di Jamie e Cathy che, una volta, tanto tempo fa, si volevano bene.

Janez Usenik

Muzikal je kot sladkor

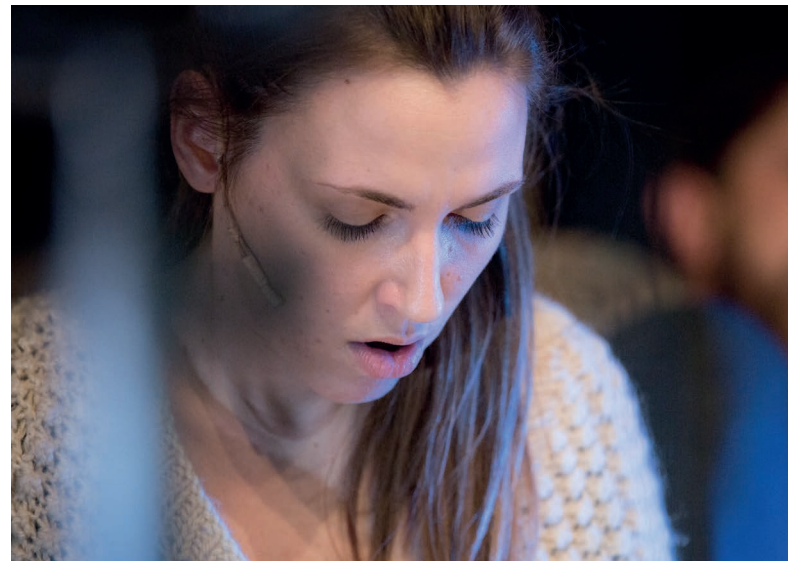
Vas zanima, zakaj imam rada mjuzikle? “Ker se v mjuziklih nikoli ne zgodi nič krutega,” če si izposodim stavek, ki ga Björk v vlogi Selme izreče v filmu Plesalka v temi Larsa von Trierja. Muzikal - morda zaradi popevkarskih melodij in rim, ki nam grejo zlahka v uho, ali zaradi melosa, s katerim so te melodije prežete - v osnovi v sebi nosi neko otroško naivnost, neko pravljlično lahkotnost. Morda se je ravno zato von Trier odločil, da bo kruto usodo, ki doleti protagonistko njegovega filma, postavil ob bok lahkotnemu, popevkarskemu, za muzikal značilnemu tonu. Ker ne pričakujemo, da bi se v muziklu zgodilo kaj zares krutega. In nas preseneti. Nas najde nepripravljene. In Selmina usoda je zaradi tega še bolj boleča, še bolj neprizanesljiva, še bolj kruta. Z drugimi besedami: muzikal je tako kot sladkor, na katerega je mama kanila kapljice grenkega propolisa, da bi ga kot otrok lažje zaužila. Je prizanesljiv žanr, ki nam vrsto grenkih žlic ponudi “s cukrom.” To pa še ne pomeni, da v tistem cukru ni grenkega propolisa.

Mjuzikel Zadnjih pet let je spoj obojega. Je igralski in pevski “cukerček”, a téma je grenka. Današnja družba je neprizanesljiva do človeka, saj ga - če ne zadosti visokim pričakovanjem o finančnem, statusnem, kariernem, partnerskem, osebnem uspehu - brez slabe vesti izpljune na rob in pahne v globel nezadovoljstva nad samim seboj, z vsemi posledicami, ki jih tako nezadovoljstvo prinese. Cathyjina zgodba - zgodba mlade igralka, ki je neprizanesljiva do sebe in do svojih pričakovanj o uspešni igralski karieri, in ki se čedalje bolj pasivno “namaka” v lastnem nezadovoljstvu - je samo ena izmed zgodb o neprizanesljivosti, je samo primer. In posledica, ki jo zaradi takšne življenjske drže doleti - namreč to, da jo partner Jamie zapusti - je prav tako samo primer. A je lahko antologijski. To ni boj, ki ga bijejo samo mlade, ustvarjalno prekipevajoče igralka, ki se spopadajo z izzivom dobivanja prvih vlog v svoji karieri. To je boj slehernega človeka, ki mu ne uspe po od družbe vsiljenih merilih in se zaradi tega počuti ponižanega, manjvrednega, neuspešnega. In ki lahko, če se

tem občutkom ne zna aktivno zoperstaviti, izgubi, kar je, si upam trditi, vrednejše od uspeha: ljudi, ki so mu najbližji.

Ne zdi se mi naključje, da se Cathyjina zgodba, za razliko od Jamiejeve, odvrti za nazaj (njen gledališki potek zgodbe se začne na točki, ko jo je Jamie zapustil, Jamiejev pa na točki, ko sta se s Cathy spoznala): Cathy mora pogledati nazaj in ozavestiti napake v Zadnjih petih letih, če želi, da se ne bi ponovile v prihodnjih petih. Ozavestiti mora razdiralno moč lastnega nezadovoljstva, se znebiti vloge žrtve in poiskati način, kako biti v prihodnje bolj prizanesljiva do sebe in do lastnih pričakovanj. Jasno, dragi bralci tega krajšega prispevka, lahko pa je skupaj manj grenko, kot sem vam sama predstavila. Lahko je samo “cukerček”, v katerem se boste prepustili popevkarskim melodijam, rimam in melosu, značilnem za ta žanr. Vas zanima, zakaj imam rada mjuzikle? Ker se lahko kot gledalec odločim, da bom pojedla samo cukr, brez grenkega propolisa. V življenju nimam te opcije. V gledališču pa.

Patrizia Jurinčič

Il musical e' come lo zucchero

Vi piacerebbe sapere perché amo il musical? “Perché nei musical non succede mai nulla di cruento,” disse Björk quando interpretava il ruolo di Selma nel film *Dancer in the dark* (La ballerina al buio) di Lars von Trier. Il musical, forse per il ritmo delle canzoni, per le rime dei testi che ricordiamo senza fatica, o per il mèlos di cui è intriso, porta in sé una certa ingenuità infantile, una leggerezza che è propria delle fiabe. Forse fu per questo che Lars von Trier decise di reinterpretare il destino crudele che attendeva la protagonista del suo film in chiave leggera – con un musical, appunto. Perché nessuno si aspetta che nel musical possa succedere qualcosa di terribile. Ed è questo che lo spettacolo ci sorprende, trovandoci impreparati: la storia di Selma sembra tanto più dolorosa, cruenta e dura. In altre parole: il musical è come quella zolletta di zucchero sulla quale la mamma faceva scendere qualche goccia di propoli per darla ai bambini – è un genere confortante che ci offre sostanze amare su zollette di zucchero. Ma nonostante lo zucchero l’amaro resta.

Il musical *The last five years* (Gli ultimi cinque anni) è un insieme di entrambi gli elementi: è uno zuccherino di interpretazioni recitate e cantate, ma il tema è amaro. La società contemporanea non risparmia l’individuo: chi non raggiunge alti standard in termini prestigio sociale ed economico, eccellendo nel lavoro, nella carriera e nella vita privata, viene rispedito ai margini e spinto nella voragine dello sconforto – con tutto ciò che ne consegue. La storia di Cathy – la storia di una giovane attrice, severa nei confronti di se stessa e della propria carriera, sempre più passivamente immersa nella propria insoddisfazione – è solo una delle tante storie che narrano l’impassibilità del nostro tempo; è solo un esempio. E pure le conseguenze alle quali porta – il fatto che Jamie lasci Cathy – sono solo un esempio. Ma possono essere lette come un’analogia. La battaglia non vede coinvolte solo attrici giovani, piene di energia creativa, che affrontano la sfida dei primi ruoli importanti nella

propria carriera. E’ anche la battaglia di ogni singolo individuo che non ha successo secondo i canoni imposti dalla società e si sente per questo umiliato, mortificato, fallito. E che può, se non riesce a contrastare queste sensazioni, perdere ciò che è (ne sono certa) più importante del successo: le persone care.

Non è un caso se la storia di Cathy, a differenza di quella di Jamie, si svolge a ritroso (inizia quando Jamie la lascia, mentre quella di Jamie inizia nel momento in cui i due si incontrano): Cathy deve guardare indietro e riconoscere gli errori commessi negli ultimi cinque anni, se desidera non ripeterli nei prossimi cinque. Deve fare i conti con la forza distruttrice della propria scontentezza, abbandonare il ruolo di vittima e trovare il modo per essere in futuro più indulgente nei confronti delle proprie aspettative.

Certo, cari lettori di questo breve contributo, forse il tutto, in fondo, è molto meno amaro; forse è uno zuccherino che vi permetterà di lasciarvi trasportare dai ritmi, dalle rime e dagli intrecci melodici tipici di questo genere musicale. Vi interessa sapere perché mi piace il musical? Perché mi permette di scegliere, da spettatrice, se mangiarmi solo lo zucchero o ingoiare anche l’amara propoli. Nella vita quotidiana quest’opzione non esiste; a teatro, sì.

Patrizia Jurinčić

Kaj pa vaših zadnjih pet let?

Glasbeno gledališče me je od zmeraj navduševalo in mislim, da bi prej naštel vse tiste predstave v katerih nisem pel. Osnov glasbe sem se že prej učil pri domačem godbenem društvu "Viktor Parma" iz Trebč, s pedagogom in kapelnikom Leandrom Peganom. Prepričanje, da tudi s petjem lahko nekaj dam, pa se je utrjevalo v času študija, ko je profesorica na Akademiji bila primadona ljubljanske Opere, Olga Gracelj. Uram solopetja sem kasneje sledil tudi na Glasbeni matici pri znameniti operni divi Nori Jankovič. Pa tudi s sopranistko Edit Kocjan, ko smo v SSG pripravljali predstavo Masterclass. Tako so sledila sodelovanja, v okviru gledališča pa tudi izven, z mnogimi prepoznavnimi glasbeniki kot so Aleksander Vodopivec, Tullio Možina, Mirko Vuksanović, Aldo Kumar, Igor Zobin, Davor Herceg, Andrej Kralj in Peter Gergolet ter režiserji, ki so v mojem prvem tržaškem obdobju na oder postavljali tudi t.i. veseloigre in predstave s songi, predvsem na tekste Miroslava Košute, kot so Mario Uršič, Dušan Mlakar, Zvone Šedlbauer. Da o predstavah za otroke in mladino sploh ne govorim. Pa so tako prišli na vrsto pravi muzikli; Mala prodajalna groze v režiji Katje Pegan v Gledališču Koper ter Alica z glasbo Artura Anecchina in v režiji Janusza Kice v Novi Gorici. In še Brucka v Ljubljani, na besedilo Andreja Rozmana Roze in z glasbo Davorja Božiča, Ljubim te, spremeni se v režiji Gašerja Tiča, Obuti maček v režiji Vita Tauferja, Do nazga, ki ga je režiral Matjaž Pograjc, slednja oba v Špas teatru ter znameniti, s Tantadrujem nagrajeni Trio Gašperja Tiča in Gledališča Koper v režiji Jake Ivanca, kjer se v pevke, sestre Novak, prelevimo s kolegoma Rokom Matkom in Urošem Smolejem. Od takrat, razen Tria, pa je minilo več kot "zadnjih pet let". To je muzikal, ki ga trenutno pripravljamo v SSG, v koprodukciji s SNG Nova Gorica in Glasbeno matico ter v režiji Goričanke Jasmin Kovic. To glasbeno delo v vsem pooseblja Jason Robert Brown, saj je avtor glasbe in teksta ter sam, v koncertni obliki, večkrat izvajalec tega dela. Muzikal za dva igralca - pevca in pevko. Je zgodba o ženski in moškem, ki se iščeta, za trenutek

tudi najmeta in začitata ter se spet diametralno nasprotno oddaljujeta. In veliko pojeta. In tu bo ob meni tržačanka Patrizia Jurinčič, s katero sva sodelovanje začela že dolgo nazaj, prav v glasbeni predstavi, mini muziklu SSG za otroke Jaz in ti, mali medo v režiji Katje Pegan, s songi Miroslava Košute in glasbo Mirka Vuksanovića, kjer je Patrizia, za sklop predstav, odlično nadomestila kolegico Vesno Pernarčič. V SSG sva s Patrizio igralsko in pevsko skupaj zaigrala tudi v Grumovem Dogodku v mestu Gogi v režiji Igorja Pisona. In da se, zaenkrat, krog sklene, tako, kot se spodobi, je tu še pevka, multi instrumentalistka in pedagoginja Andrejka Možina, čigar doprinos k projektu je neprecenljiv in s katero sva delila tudi drugačna glasbena popotovanja, kot je bilo, že dolgo nazaj, sodelovanje na Festivalu v Števerjanu ter kasneje na Festivalu slovenskega šansona. Kaj pa vaših zadnjih pet let? Razmislite. Vabljeni, da se nam pridružite.

Danijel Malalan

E i vostri ultimi cinque anni?

Il teatro musicale mi ha da sempre entusiasmato; se uno mi chiedesse in quanti spettacoli ho contato, avrei difficoltà a rispondergli – per me sarebbe senza dubbio più facile dire in quanti NON ho contato. Ho imparato a conoscere la musica suonando nella banda del paese (la “Viktor Parma” di Trebiciano/Trebče), con il maestro e professore Leander Pegan. La consapevolezza di poter dare qualcosa al pubblico anche col canto l’ho sviluppata invece più tardi, durante gli studi all’Accademia di Arte Drammatica (AGRFT) di Lubiana, dove frequentavo i corsi della cantante lirica e docente Olga Gracelj, solista dell’Opera di Lubiana, integrando poi queste conoscenze con quelle acquisite durante le lezioni di canto solistico presso la scuola di musica Glasbena matica di Trieste, con la solista Nora Jankovič. Ho continuato collaborando con la soprano Edit Kocjan, con la quale abbiamo messo in scena al Teatro stabile sloveno di Trieste (SSG) lo spettacolo “Masterclass”. Di lì in poi si sono susseguite varie collaborazioni, a teatro e in altri ambiti, con molti musicisti di fama internazionale, quali Aleksander Vodopivec, Tullio Možina, Mirko Vuksanović, Aldo Kumar, Igor Zobin, Davor Herceg, Andrej Kralj e Peter Gergolet, ma anche con registi (Mario Uršič, Dušan Mlakar, Zvone Šedlbauer) che nel mio primo periodo triestino mettevano in scena commedie musicali e spettacoli che includevano anche parti cantate, soprattutto su testi di Miroslav Košuta. Per non parlare del teatro per ragazzi. E dei musical: “La piccola bottega degli orrori” (regia di Katja Pegan; Teatro di Capodistria) e “Alice” (musiche di Arturo Annecchino, regia di Janusz Kica; Teatro Nazionale di Nova Gorica). E ancora: “Brucka v Ljubljani” su testo di Andrej Rozman Roza e musiche di Davor Božič, “Ljubim te, spremeni se” (regia di Gašper Tič), “Il gatto con gli stivali” per la regia di Vito Taufer e “Do nazga” per la regia di Matjaž Pograjc (questi ultimi due spettacoli allestiti dallo Špas teater). E poi l’allestimento del celebre “Trio” di Gašper Tič, spettacolo prodotto dal Teatro di Capodistria con la regia di Jaka Ivanc, che ha vinto il premio

Tantadruj e che mette in scena un trio di cantanti, le sorelle Novak, impersonate da Rok Matek, Uroš Smolej e dal sottoscritto. Ma da allora (se si escludono le repliche di “Trio”), sono passati ben più di cinque anni. Ed ecco oggi un musical messo in scena dal Teatro stabile sloveno di Trieste (SSG), una coproduzione con il Teatro Nazionale (SNG) di Nova Gorica e la Glasbena matica di Trieste, per la regia della goriziana Jasmin Kovic. Uno spettacolo che si identifica, letteralmente, con Jason Robert Brown, autore sia dei testi sia della musica, nonché egli stesso interprete nella versione concertistica dello spettacolo. Si tratta di un musical per due attori, due cantanti: è la storia di un uomo e di una donna che si cercano, si ritrovano e si allontanano, prendendo direzioni diametralmente opposte. E cantano. Accanto a me ci sarà la triestina Patrizia Jurinčič, con la quale collaboro da molti anni: abbiamo iniziato a lavorare insieme proprio in uno spettacolo musicale, il mini musical per bambini “Jaz in ti, mali medo” messo in scena dallo SSG (regia di Katja Pegan, testi delle canzoni Miroslav Košuta, musiche di Mirko Vuksanović), quando Patrizia sostitui in modo impeccabile la collega Vesna Pernarčič. Successivamente abbiamo lavorato, sempre presso il Teatro stabile sloveno, anche all’allestimento dell’opera “Dogodek v mestu Gogi” di Slavko Grum (regia di Igor Pison). E ora, per far infine quadrare il cerchio, si è aggiunta al nostro gruppo portando il suo inestimabile contributo anche la cantante, polistrumentalista e insegnante di musica Andrejka Možina con la quale abbiamo già condiviso altri percorsi musicali - ad esempio, moltissimi anni fa, un’apparizione al Festival di San Floriano del Collio (Števerjan) e, successivamente, la partecipazione al Festival slovenskega šansona. E negli ultimi cinque anni? Pensateci. Anzi: pensiamoci insieme.

Danijel Malalan

slovensko stalno gledališče
teatro stabile sloveno

UPRAVNI SVET / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Breda Pahor (predsednica / presidente)
Rado Race (podpredsednik), Livia Amabilino, Giuliano Caputi, Maja
Lapornik, Adriano Sossi

NADZORNI ODBOR / COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Boris Valentič (predsednik / presidente), Giuliano Nadrah, Mara Petaros

Umetniški koordinator / Coordinatore artistico
Danijel Malalan

Upravni direktor/ Direttore amministrativo
Barbara Briščik

IGRALCI/ ATTORI

Maja Blagovič, Primož Forte, Tina Gunzek, Vladimir Jurc, Nikla Petruška
Panizon, Tadej Pišek

Foto: Luca Quaia
Prevodi/ Traduzioni: Matejka Grgič
Grafična podoba SINTESI
Tisk / Stampa: SINEGRAF d.o.o.

slovensko stalno gledališče
teatro stabile sloveno **2018/19**

teaterssg.com