la cultura,

quasi un processo di "geminazione"

Leggere un libro. Visitare una mostra. Ascoltare un concerto. Raramente si pensa che si tratta di autentici "privilegi": oggi condivisi da molti, ma ancora (anche se può apparire strano) preclusi ai più.

La cultura, per progredire, richiede continue "chiavi di accesso". Dalle più elementari (come il saper leggere) ad altre più sofisticate, che la cultura stessa, quasi per "geminazione", crea di continuo.

Chiavi che ci consentono di scrutare orizzonti sempre più affascinanti e impegnativi (percepire l'enigma di una statua greca, di un quadro astratto o di un brano musicale, al di là della mera contemplazione).

Chiavi che durano per sempre. Che affinano gusto e capacità di giudizio. Che non possiamo smarrire e che nessuno ci potrà mai rubare. Che potremo condividere e scambiare con altri.

La cultura, innegabile segno di benessere sociale.
Ma anche matrice di autentica felicità individuale.

Ci sono infiniti
buoni motivi
per incoraggiare
e sostenere
la cultura
in tutte le sue
migliori espressioni.
La Fondazione
lo crede da sempre.

Fondazione
FONDAZIONE CRTRIESTE

il colore del benessere sociale

Carlo Goldoni
Krčmarica Mirandolina
La locandiera

slovensko stalno gledališče
teatro stabile sloveno

UPRAVNI SVET / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Breda Pahor (predsednica / presidente)
Rado Race (podpredsednik/ vicepresidente), Livia Amabilino, Giuliano Caputi, Maja Lapornik, Adriano Sossi

NADZORNI ODBOR / COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Boris Valentič (predsednik / presidente),
Giuliano Nadrah, Vladimiro Dolgan

Direktor/ Direttore
Danijel Malalan

IGRALCI/ ATTORI
Maja Blagovič, Primož Forte, Tina Gunzek, Vladimir Jurc, Nikla Petruška Panizon

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

teaterssg.com

sezona
stagione
2019/2020

Carlo Goldoni
Krčmarica Mirandolina
La locandiera

Režiserka/ Regia
Katja Pegan

Predstava je nastala s prispevkom/
Spettacolo realizzato con il contributo di
Fondazione CRTRIESTE

Režiserka/ Regia
Katja Pegan

Narečna priredba/
Adattamento dialettale
Patrizia Jurinčič

Dramaturg
Sandi Jesenik

Scenograf/ Scene
Voranc Kumar

Skladatelj/ Musiche
Mirko Vuksanović

Kostumografinja/ Costumi
Vasilija Fišer

Frizerka in maskerka/
Parrucchiera e truccatrice
Tina Humar

Koreograf/ Coreografie
Miha Krušič

Asistentka scenografa/
Assistente alla scenografia
Noemi Zonta

Igrajo/Con

Krčmarica Mirandolina
La locandiera Mirandolina___ **Nikla Petruška Panizon**

Vitez pl. Ripafratta
Il Cavaliere di Ripafratta_____ **Tadej Toš**

Markiz pl. Forlimpopoli
Il Marchese di Forlimpopoli__ **Vladimir Jurc**

Grof pl. Albafiorita
Il Conte di Albafiorita_____ **Franko Korošec**

Hortenzija/ Ortensia_____ **Maja Blagovič**

Dejanira_____ **Lara Komar**

Fabrizio_____ **Primož Forte**

Glasbeniki/ Musicisti
Robert Vatovec
Aljoša Vuksanović
Vid Prinčič

Vodja predstave in rekviziter/
Direttore di scena e attrezzista_ **Sonja Kerstein**
Tehnični vodja/ Direttore tecnico_ **Peter Furlan**
Tonski mojster/ Fonico_ **Diego Sedmak**
Osvetljevalec/ Elettricista_ **Peter Korošic**
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**
Šepetalka in nadnapisi/ Suggeritrice e sovratitoli **Neda Petrovič**

Premiera: 18. oktober 2019/ Prima: 18 ottobre 2019
Velika dvorana/ Sala Principale

slovensko stalno gledališče
teatro stabile sloveno

KATJA PEGAN

SVETLO, JASNO, MOČNO, ŽIVO

Rada imam Mirandolino. Verjetno pa še bolj Goldonija, saj je v nekem davnem času ujel radost in strast življenja, ki zmoreta na odru zaživeti tudi danes, čeprav ju v svojih resničnih življenjih pogrešamo ali pa smo nanju že popolnoma pozabili. Tudi Mirandolino lahko beremo skozi zgodovino ženskega gibanja, feminizma, psihopatologije, razrednega boja – odvisno od naših želja, preferenc ali pač že česa, kar kroji naše trenutno prepričanje. Lik Mirandoline je svetel, jasen, močen in živ, da mu težko najdemo primerjavo. Dramaturgija je tako natančna in sodobna, da skoraj ne verjamemo, da je napisana leta 1753. Igralci v vloge vstopajo strastno, zapleti so inteligentni, jezik sočen in točen; tekst je galantni soplesalec, ki lahko z režiserjem zaplše divje in navdušujoče.

Rada imam Mirandolino že vse svoje gledališko življenje, že od takrat, ko sem z njo delala sprejemni izpit na akdemiji. In rada imam "svoje" Mirandoline. So kot ptice, ki letijo in jadrajo z vetrom, v soncu se bleščijo njihovo mehko perje in njihova elegantna krila so močna. Lahko pa sedejo na dlan, lahko jih božaš in objameš, če znaš.

Rada imam moške like v Mirandolini. Včasih se mi zdi, da Mirandoline sploh ne vidijo, ker imajo pred očmi samo drug drugega in njihovo tekmovanje za posebno pozornost je otročje kot le kaj. Kako bi lahko videli, da Mirandolina kar naprej dela, če pa tega, da človek dela, skoraj ne poznajo in to redkokdaj vidijo. Všeč mi je, kako se oklepajo zgodovinskih mitov o svoji spolni vlogi (inteligentnemu igralcu to omogoča nešteto komičnih priložnosti), všeč mi je njihova narcisoidna narava in njena smešna bolečina. Moških, ki se obsedeno ukvarjajo sami s sabo, in ženske, ki bi pri tem s takšnim veseljem asistirala za svojo zabavo in svoj kruh, ne srečaš prav pogosto. Mirandolinina svoboda je nalezljiva, poraja se iz dela in ljubezni. Ali kot je približno v času naše tokratne Mirandoline zapisal veliki psihoanalitik Freud: ljubezen in delo je vse, kar šteje.

KATJA PEGAN

LIMPIDA, CHIARA, FORTE, VIVA

Adoro Mirandolina. Ma forse adoro ancor di più Goldoni che è riuscito, in un tempo così lontano, a cogliere la gioia e la passione di vivere, quella stessa gioia e passione che rivivono ancora oggi, sebbene nelle nostre vite reali ci manchino o delle quali ci siamo dimenticati. Anche Mirandolina può essere letta, ovviamente, attraverso una chiave femminista, di movimenti femminili, di psicopatologie, di lotte di classe – tutto dipende dai nostri desideri, dalle nostre preferenze o da qualcosa, insomma, che dà forma alla nostra concezione del mondo. Il personaggio di Mirandolina è limpido, chiaro, forte e vivo, tanto da non avere eguali. L'assetto drammatico è così preciso e moderno da farci dubitare della data di stesura del testo (1753). Gli attori entrano nei vari personaggi con passione, gli intrighi sono intelligenti, la lingua succulenta e precisa, il testo un ballerino galante che conduce la regista in una danza selvaggia ed entusiasmante.

Adoro Mirandolina da quando ho iniziato a frequentare il teatro, da quando la scelsi per il mio esame di ammissione all'Accademia. E adoro le "mie" Mirandoline: sono come uccelli che volano e planano con il vento, il sole fa brillare le loro piume leggere e le loro ali possenti; poi si posano sul tuo braccio e tu puoi accarezzarli e abbracciarli, se sai come fare.

Adoro anche i personaggi maschili della Locandiera. A volte mi sembra che non si accorgano neppure di Mirandolina perché troppo attenti ad osservarsi a vicenda; il loro fare a gara su chi attira più sguardi è oltremodo infantile. Come potrebbero accorgersi che

Mirandolina lavora incessantemente se quasi non conoscono il senso della parola "lavoro"? Mi piace vedere come restano aggrappati ai miti storici sul proprio ruolo sessuale (un attore intelligente saprà coglierne le infinite possibilità), mi piace la loro natura narcisista e il loro ridicolo dolore. Non è facile trovare uomini ossessionati da se stessi e donne che li lasciano fare solo per piacere e per guadagno. La libertà di Mirandolina è contagiosa, nasce dal lavoro e dall'amore. O, come scrisse Freud in un tempo successivo alla nostra Mirandolina: l'amore e il lavoro sono tutto ciò che conta.

TADEJ TOŠ

Pogovor o naravni ureditvi sveta

Obstaja sploh možnost zmage v dvoboju z žensko, kakršna je Mirandolina?

Ne, vsaj v naši igri ne obstaja – razen če bi se Mirandolina sama odločila, da bo premagana, karkoli bi že to lahko pomenilo. Naša igra je iz časa, ko so ženske v patriarhalnem

Krčmarica Mirandolina
La locandiera

svetu začele iskati svoj prostor – toda na koncu ne gre samo za družbeno, temveč tudi za naravno ureditev sveta.

Lahko gledamo komedijo, ki govori o večnih trenjih med moškimi in ženskami, ali tudi zelo resnično igro o življenjskih strategijah. Je Mirandolina "poštena" manipulatorka?

Mirandolina po mojem mnenju ni manipulatorka, prej improvizatorka, je pa res, da zna uporabljati glavo na tak način, da pride do cilja. Pamet v roke, rečemo temu.

Mirandolina je ženska, ki stavi na inteligenco in uveljavi svoje načrte, s tem da v odnosu do viteza oponaša moško mišljenje, predsodke in prepričanja. Kar se pogosto dogaja tudi danes. Mislite, da bi v tej komediji lahko govorili o skoraj "feminističnі" drži Carla Goldonija?

Mirandolino vidim kot veselo, pogumno, samozavestno, radožívo, svobodno in samostojno žensko, ki je zraven vsega tega še ženstvena. Ne obstajamo namreč samo moški in ženske, obstajajo tudi možatost in ženstvenost ter moškost in ženskost. V komediji se vse te plasti predstavljajo poenostavljeno, da gledalec lahko natančno sledi dogajanju in da takoj razume, kakšne lastnosti so pripisane kakšnemu liku – liki so jasno berljivi in v upriziritvi tudi jasno gledljivi; na prepirost in zabaven način postavi gledališče naravi ogledalo. Če bi želeli, bi seveda lahko govorili o skoraj feminističnі drži avtorja. Toda Goldoni je predvsem briljantno skuhal komični šugeto: Krčmarica Mirandolina ni samo igra, ki je preživela toliko časa, ni niti nesmrtna niti samo živa – Krčmarica Mirandolina je po vsem tem času še zmeraj radožíva in živahna, to je pa več kot samo "živa". To je tisto, ker je Goldoniju uspelo zapisati, ne samo v črke, temveč tudi v belino okoli njih. Rad imam to igro, če se smem tako izraziti; ljubim njen mediteranski okus, glavo mi zavrti in srce oživi njen glas in stas.

Beg pred ljubeznijo, pred emocijami, ustvarjanje umetnih svetov, ki ščitijo pred realnostjo – to so teme, ki jih danes lahko na odru predstavljamo z drugačno zavestjo (čeprav v tem primeru z nasmehom). Kako doživljate svojo vlogo?

Sodelovanje v upriziritvi Krčmarice Mirandolina v produkciji SSG Trst in režiji Katje Pegan mi je v čast, hkrati pa je tudi gledališko darilo, saj se ne zgodi pogosto, da se na kupu znajde takšna ustvarjalna ekipa. To je mali praznik gledališča. Oblikovanja svoje vloge se lotevam popolnoma odprto, v dogovoru s cenjenimi kolegi iz tržaškega gledališča, nesebično; ne zanima me "jaz", zanima me "mi".

Moja naloga je, da predstavim viteza v takšni luči, da bo za gledalce zanimiv, zabaven, v skladu z idejo, ki jo uprizarjamo. V ustvarjalnem procesu uživam, predstavi želim dolgo življenje pred polnimi dvoranami zadovoljnega občinstva. V svetu, ki je odet v plašč sivine in strahu, ima gledališče možnost, da s Krčmarico Mirandolino ponese med ljudi pisano luč veselja, poguma in ljubezni ter s tem morebiti naredi svet lepši in boljši.

TADEJ TOŠ

Sul naturale ordina-mento del mondo

Esiste la benché minima possibilità di spuntarla, con Mirandolina?

No, assolutamente no, almeno non nel nostro spettacolo – a meno che non sia lei a scegliere di essere vinta, qualsiasi cosa questo significhi. Il nostro spettacolo parla di un tempo in cui le donne iniziavano a cercare i propri spazi in un mondo patriarcale –non si tratta solo di un ordinamento sociale, ma anche naturale.

Possiamo guardare una commedia che parla delle infinite tensioni tra uomini e donne, oppure uno spettacolo realistico sulle strategie di vita. Mirandolina è forse una manipolatrice "onesta"?

A mio avviso Mirandolina non è una manipolatrice; direi piuttosto che potrebbe essere un'improvvisatrice. Resta comunque il fatto che sa usare la testa per raggiungere i propri obiettivi. Sa usare il cervello, ecco.

Mirandolina è una donna che crede nell'intelligenza e sa portare a termine i propri progetti adottando nei suoi rapporti con il cavaliere un ragionamento di stampo maschile, con tutti i pregiudizi e le convinzioni del caso. E' una cosa che succede spesso anche oggi. Pensa che potremmo leggervi una presa di posizione "femminista" di Goldoni?

Mirandolina è secondo me una donna allegra, coraggiosa, orgogliosa, spensierata, libera e indipendente – e anche molto femminile. Al mondo non ci sono solo uomini e donne, ma anche la virilità e la femminilità, il maschilino e il femminino. Nella commedia tutti questi piani si semplificano in modo che lo spettatore possa seguire l'azione e comprendere subito le caratteristiche di ciascun personaggio –di facile lettura e interpretazione scenica. Il teatro, insomma, è uno specchio divertente della natura. Volendo potremmo ovviamente parlare di un atteggiamento femminista dell'autore, ma personalmente sono convinto che Goldoni abbia piuttosto preparato un gustoso sughetto comico. La locandiera non è solo una commedia sopravvissuta nei secoli, non è solamente immortale e non è semplicemente viva – è anche allegra e vivace, quindi ben più che meramente "viva". Goldoni è riuscito a scrivere un testo non solo con le lettere, ma anche con gli spazi bianchi attorno ad esse. Lo ammetto, io amo questo testo: amo il suo sapore mediterraneo che mi fa girare la testa e mi fa rivivere nel mio cuore la sua voce e la sua presenza.

Fuggire dall'amore, dalle emozioni, creare mondi artificiali per proteggerci dalla realtà – questo tema può essere messo oggi in scena con una coscienza diversa (anche se, in questo caso, sempre con il sorriso). Come vive il proprio personaggio?

Collaborare alla messa in scena della Locandiera prodotta del Teatro Stabile Sloveno (SSG) con la regia di Katja Pegan è per me un onore, ma anche un regalo – non capita infatti frequentemente di poter lavorare con una squadra così creativa. E' una piccola festa del teatro. Ho dato forma al mio personaggio in maniera del tutto aperta, parlandone con gli stimati colleghi del teatro di Trieste, in maniera molto altruista. A me non interessa l'Io, mi interessa il Noi.

Il mio compito è presentare il cavaliere in modo da renderlo interessante per il pubblico, divertente, fedele all'idea che vogliamo mettere in scena. In questo processo mi diverto e auguro lunga vita a questo spettacolo che saprà attirare e soddisfare un pubblico molto vasto. In un mondo avvolto in un mantello grigio e polveroso, il teatro ha la possibilità di portare tra le persone, con la locandiera Mirandolina, la luce colorata dell'universo, del coraggio e dell'amore – e così facendo può forse rendere il mondo un luogo più bello e più buono.