

MĂRTURII DE CREAȚIE

■ ANCA
NECULCE-MAXIMILIAN

Cu Fedra, prin umbra și lumina ei

Fără a avea pretenția vreunei originalități, mărturisesc sincer că, de obicei, despre problemele care m-au preocupat mult la un moment dat, m-am interesat, m-am pasionat, m-am tulburat, nu prea fmi vine ușor să vorbesc; iar cind ele fac obiectul unui rol, al unui spectacol, însă preferă chiar tăcerea absolută, lăsând să vorbească numai scenă; cel puțin, o vreme...

Așa mi se întâmplă, acum, cu *Fedra* lui Racine... Nu s-a seurs încă prea multă vreme și, totuși, fncere să-mi amintesc, ca de secoantele unui film, aspecte, momente, ginduri, dintr-o cele multe care ne-au frântinat.

Era fascinantă și copleșitoare, totodată, tentația, amestecată cu spaimă. Ea își striga pretențiile din trei direcții: a personalității nemuritorie, a geniului lui Racine; a ceea ce înseamnă rolul Fedrei pentru o actriță; a ceea ce ne spune Racine astăzi, nouă, celor ce ne plimbăm, dezvoltă, prin cosmos.

Așa a început un proces greu și lung, mai exact spus, greu și foarte dens în căutări, în frânturi, în descoperiri; personal, mi-lăș și dorit mult mai indelungat, nu numai pentru frumusețea lui, în sine, ci și pentru o linpezire dusă mai departe, pentru posibilitatea transmiterii mai puternice și mai exacte a unor propuneri destul de pretențioase ale regizorului, pe care, în cele din urmă, ni le-am însușit.

Acest proces de lucru începea alături de Aureliu Manea, controversat regizor, care, cu ale sale spectacole, fascinează, cucerește, irită, intrigă și revoltă, uneori, în același timp, și despre care mi-ă permis să spun cîteva cuvinte; ceea ce vreau să spun despre el nu este expresia unui entuziasm spontan; îl cunoște de mulți ani și, în afară de asta, așternîndu-mi gindurile pe hărție, mă străduiesc să mă cenzurez, în sensul de a fi pe cît posibil mai obiectivă; ceea ce vreau să fac cunoște este expresia unei tulburări, pe care o încerc ca actriță, aproape de fiecare dată, în fața aceluia bar special, care naște spectacole pentru scenă: care naște imagini, cîteodată unice prin forța lor poetică, memorabile, obsedante chiar. Mă tulbură la Aureliu Manea, pe de o parte, neliniștea lui chinuitoare, față de — cum foarte frumos spunea cineva — necrățoarea scurgere a timpului, iar, pe de altă parte, o luciditate și un umor neierător pînă la crizune, în sfredelitonarea căutare a esențelor și a semnificațiilor esențiale, o intuiție cu forță de laser în pătrunderea sără menoajamente în spiritul textelor, în psihologia personajelor, o fantezie realmente inepuizabilă, trebuind, ponte, uneori, să fie stăvilită.

Mă tulbură, mai ales, modul cum toate acestea la un loc, întinzîndu-și mină pareă într-un dans magic, pot căpăta aspectul unor jocuri naiive, copilărești, lăsînd supremăția candorii.

Jocurile lui Manea sunt, însă, și periculoase; ele pot deveni curse pentru noi, dacă nu sunt dublate de înțelegerea subtilă a problemei, de discernămînt și de rafinament în mijloacele de expresie.

Deci, plecam împreună la lucru, atenții la propunerea lui de a citi, recită și analiza textul *Fedra* cu apără optice ale secolului XX: cu atât mai mult cu cît a aduce pe scenă o patină amorosă dusă la extrem în suferință și disperare, care, convingător interpretată, putea stîrnui o puternică reacție sentimentală și lacrimi amare, mi se părea de-a dreptul un pericol: deși simteam tot timpul că drumul e mai lung, mai anevoieios, mai interesant, că săgăduiește și alte descoperiri.

Sutele și sutele de pagini care s-au seris despre Racine, de către cercetători, critici, filozofi, și și numai în ultimele decenii, din diferitele unghiiuri de vedere — al istoriei literare, al esteticului pur, al psihanalizei, al structuralismului, și sociologieiului — păreau cînd să ușureze, cînd să îngreuneze sarema noastră.

„Opera lui Racine nu poate să se schimbe, dar se transformă; în relația ei cu spirite noi, în contactul cu o istorie mai nouă, poate fi înnoită. Opera insignifiantă are o esență, opera magistrală, o existență, adică o esență în devinere, care este, pentru totdeauna și atât timp cit vor exista oamenii, animată. Nu numai că sensuri diferite și contrarii coexistă chiar de la nașterea operei, dar, pe măsură ce trece tiptul, alte perspective vor face, la rîndul lor, să apară alte sensuri ale același obiect” (Serge Doubrovsky, „De ce nouă critică”). Și din nou ne aplecăm asupra textului *Fedră*, căutând acea „vizionă” despre care tot Doubrovsky spune că numai ea este „cea care susține teatrul lui Racine”, care „trezește în noi o emoție mereu nouă”, și „nu efectele acelor tehnici mult comentate, de versificație, de dramaturgie, îmbătrânește mult”, după părerea lui.

Filmul căutărilor și al lucrului nostru continuu: ne oprim la Roland Barthes, care consideră *Fedră* „cea mai profundă și, în același timp, cea mai formală” dintre tragediile raciniene. „Miza tragică fiind apariția cuvintului și nu sensul său”: „A spune sau a nu spune?”

Manea ne propune lecturi remarcabile: de la „Nașterea tragediei” (Nietzsche) pînă la „Manierismul în literatură” (Gustave René Hocke) și probleme de cibernetică, din Norbert Wiener.

Procesul nostru de cercetare se amplifică, se complică, se imbogățește. Încercăm mai multe variante de exprimare scenică; renunțăm la foarte multe. Revenim la ideea lui Roland Barthes — „cea mai profundă și cea mai formală”; ne întoarcem la text; lăsăm intuiția să vorbească și ea; ne oprim la un fel de fanatism în suferința *Fedrei*; suferința ei mi se pare acum absurdă, totuși, sinceră.

Celelalte personaje, bine adaptate la convențiile sociale, se comportă conform normelor și rigorilor impuse, ascunzîndu-se, prefațindu-se sau fugind de realitate — „făpturi evazive”, cum le numește Lucien Goldman, „sterile”, cum îi definește Roland Barthes pe Hypolit și Aricia. Manea propune conflictul categoric și brutal între sinceritate și nesinceritate, considerind aceste personaje din jurul Fedrei de un „ridicol periculos”: „spectacolul vorbește despre niște oameni care vor să fie zei și nu reușesc să devină nici măcar OAMENI”; „Fenomen prin aspirație comic și prin consecințe tragic” (cum declară în caietul-program).

„Si unde mai e Racine în toate acestea? Averi un Racine al lui Picard, un Racine al lui Mauron, un Racine al lui Barthes, un Racine al lui Goldman, aşa cum am avut un Racine al lui Mornet și Lemaitre și cură vom avea, în secolul al XXI-lea, pe cel al lui X sau Y. Toți acești Racine nu se asemână deloc între ei și să am fi naiv dacă ne-am mira, de vreme ce Racine în sine, adevaratul

Racine, «Racine arhetipul», nu există” (Serge Doubrovsky, „De ce nouă critică”).

Revenim la Roland Barthes și la *Fedră*: prin tatăl său Minos participă la sistemul afundului; prin mama sa Pasiphae ca cohoară din soare — principiul ei este o mobilitate neliniștită, între acești doi termeni: „*Fedră* este insuși paradoxul unei lumini întunecate”.

Mi se dezvoltă astfel, sfîșierea ei lăuntrică, dezorientarea ei...).

Manea propune incomunicabilitatea cu cei din jur; izolare; și, dintr-odată, absurdul în care plutea suferința ei mi se pare o cheie, capătă o nouă valoare, intră într-o anumită zonă estetică.

Apare decorul Clarei Racz-Manea, un caleidoscop suprarealist, cu elemente cu putere de simbol: calul, oglinile; apoi, motivul muzical al „Boleroului” lui Ravel și teme ale muzicii moderne, care ne detusează, cu rasină și subtilă ironie, de o anumită concretetețe a povestii, lăsând să plutească deasupra noastră doar unda poetică.

Din nou mă perserță „cea mai profundă și mai formală” dintre tragedii, mă preocupă cuvintul, cuvintul... valoarea cuvintului. Apoi, o observație paradoxală: pe cît mi se părnește de important cuvintul, la un moment dat, pe atât începea să mi se pară de neinsemnat; și, totuși, valoarea cuvintului, frumusețea, în sine, a rostirii ar putea fi o „jaină” a unui anume timp. Mi se pare interesant, poate, dacă, dintr-o acsemnare rostire și din acel ceremonial al mîșcării pe care-l propune Manea, ar fișni flăcări ale acelui suferință absurdă, ale acelui desprăznicător, cărării a valorii absolute, a eliberării totale a adevarării, a luminii pure, în numele căreia arde *Fedră*, dincolo de pasiunea pentru iubitul ei, în imposibilitatea comunicării cu cei din jur.

Sigur, aceste cîteva aspecte din manea, gindurile, căntările noastre fac parte din propunerea pe care spectacolul o face și a cărei soartă este de a se confrunta cu publicul, cu opinioile acestuia și ale speciașilor; opinii care său dovedită și contrădictori și, prin asta, și interesante. Tot ce ne rămîne de făcut nouă, slujitorilor scenei, este că, asigurîndu-ne spectatorii că ne aplecăm cu sinceritate și priecere, că să avem asupra misiunii noastre, să ne fie îngăduiit în continuare să ne punem întrebări în căutarea adevarării și să încercăm să-i facem, și pe alții să se întrebe.

Oricum, rămînem recunoșători tuturor celor care, prin participarea și prin opinia lor, acordă astfel atenție muncii noastre. Vom fi, bineînteles, mereu recunoșători nemuritorului Racine, datorită căruia putem veni în contact cu osemenea probleme. În numele acestei recunoștințe, mă alătur și eu mărturisirii regizorului, din caietul-program: „Cred într-un teatru care tulbură un echilibru cotidian pentru a te îmăla într-un echilibru al raporturilor cu TOT: viață, moarte, om, societate, tradiție, cultură, istorie, lume...”