

PUNK PAJAMA PARTY

Eva Gajdošová

Punk Pajama Party dvojice Zebastián Méndez Marín a Livia Méndez Marín Balážová posúva témy všedného života do aktuálnych kontextov, stiera rozdiely medzi nízkym a vysokým umením, v spojení tanca, hudby, divadla a happeningu. Inscenácie je plná hlasnej hudby, živelného spievania a bizarnej scénografie. Podľa autorov je „spätným pohľadom na kontroverznú a nepochopenú subkultúru Punku“.

Obaja tvorcovia sú výnimoční performerí odchovaní Wimom Vandekeybusom a poetikou jeho skupiny Ultima Vez, odkiaľ preniesli do svojho diela živelnosť, dravosť, spontánnosť a improvizáciu, okorenenú rokenrolom. Okrem toho je tu prítomná aj precíznosť, s ktorou pracovali s tanečníkmi – každý pohyb odrážal špecifickú emóciu, každý tanečník priniesol svoj vlastný príbeh, pretlmočený spevom, hudbou a pohybom s odvahou a úprimnosťou. Premiéra *Punk Pajama Party* navyše odštartovala novú etapu Divadla Štúdia tanca bez jeho zakladateľky Zuzany Hájkovej a zároveň pripomenula jej dvadsaťpäťročné úsilie, vďaka ktorému vybudovala súbor špičkovej kvality. Od svojho vzniku prešlo divadlo náročnými obdobiami, dodnes existuje vďaka nezlomnosti a istej rebélii jeho vedenia.

Tanečníci stáli pred výzvou naučiť sa hrať na hudobný nástroj, spievať, skladať texty k piesňam a prostredníctvom nich sa pokúsiť odhaliť samých seba. Prvá časť inscenácie je viac koncertom či happeningom ako tanečným predstavením. Hrá sa v hľadisku i na javisku, ktoré lemujú diváci. Priestor stupňovitého hľadiska je miestom pre kapelu, pri nástrojoch a pri mikrofóne sa striedajú tanečníci. Javisko je zasa plocha na tancovanie, otvorená aj pre divákov. V kostýmoch dominuje čierna a červená, v duchu inscenácie sa v nich mieša móda ulice aj princípy haute couture. Dominantným scénografickým prvkom je kôň, symbol slobody, sily, nezávislosti.

Tancuje sa len v krátkych sekvenciách oddeľujúcich jednotlivé hudobné a spevácke výstupy a herecké akcie. V každom obraze dominuje spontánnosť a živelné nasadenie, tanečníci zapájajú do diania aj publikum, hlučnosť a energia narastá, pribúda napätie. S priestorom pre improvizáciu sa stávajú niektoré reakcie prekvapivo nevypočítateľnými, živelnosť prechádza do chaosu, konfrontácia medzi tanečníkmi je na hranici zábavy a agresivity. Každý z tanečníkov má priestor na svoj príbeh, z výstupov je najsilnejším monológ Tibora Trulika, jeho krik, ktorý vyviera z úplného dna duše ako svedčenie o vlastnom strachu, desí a ohromuje zároveň. Tanečníci presvedčivo spievajú a hrajú v tom správnom pankáčskom nasadení, avšak ich snaha o hlasitosť a intenzitu prejavu je miestami až príliš urputná.

V druhej časti dominuje tanec, pohyb, telesnosť, partnerská práca. Tanec nabera na tempe a dynamike, ich prejav je nástojčivý, stupňujúci sa – tancujú až do úplného vyčerpania. Pokiaľ na začiatku prezentujú svoju odlišnosť, vychádzajúcu z národností tanečníkov, javiskových skúseností, mentality, fyziognómie, v druhej sa stmelujú prostredníctvom spoločnej dynamiky a rytmu. Choreografia využíva vo veľkej miere civilný pohyb, gestá – v extatických výbuchoch spontánnej zábavy, v kontraste s mäkkým, plynulým pohybom kontaktných duetových partov v prvej časti. V druhej časti vychádza choreografia z postupnej gradácie pohybu, opakovania tanečných motívov, zmeny členenia priestoru a rôzneho smerovania variácií. V prvej časti v prejave dominujú emócie, spev a zvuky, v druhej nechávajú tanečníci rozprávať telo v pohybe, ktorý sa stupňuje až na hranici jeho možností. Počas pauzy navyše ponúkajú tvorcovia divákovi „punkcraftové“ tvorivé dielne, vychádzajúce z DIY (do it yourself) prístupu. Spoločným menovateľom obrazov je rebelantstvo, boj za prirodzenosť, slobodu.

Inscenácie *Punk Pajama Party* spojila medzinárodný tím tvorcov a komorný súbor Divadla Štúdio tanca. Autori nazvali toto dielo „ohlušujúcim rekviem za rebéliu, plné tanca, hudby a snov“. Je to *príbeh subkultúry, ktorá existuje v každej dobe na okraji spoločnosti. Tvorivý tím odkazuje: „Žite svoj život v prítomnosti, tu a teraz. Možno bude občas chaotický či zničujúci, no vždy bude skutočný.“* A Livia Méndez Marín Balážová dodáva: „Najviac pravdivé sa mi zdá to, čo práve prežívam.“

PUNK PAJAMA PARTY

Námet, idea, choreografia, réžia, dramaturgia: Zebastián Méndez Marín

Asistencia choreografie, réžie a dramaturgie: Livia Balážová MM

Hudba: Ján Morávek

Svetelný dizajn: Ján Čief

Scénografia: Juraj Poliak

Kostýmy: Ivana Macková

Účinkujú: Tibor Trulik, Miška Mirtová, Kika Kollárová, Julie Charalambidou (Cyprus), Bartosz Przybylski (Poľsko) a Jason Yap (Malajzia).

Premiéra: 23. október 2021, Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica