Grk Zorba

Balet v dveh dejanjih po motivih romana *Življenje in nravi Aleksisa Zorbe* Nikosa Kazantzakisa

Skladatelj	**Mikis Theodorakis**

Praizvedba	**6. avgust 1988** **Arena di Verona**
Premiera	**12. april 2024****Dvorana Ondine Otta Klasinc**

Ustvarjalci predstave

Koreograf	**Lorca Massine**
Dirigent	**Simon Robinson**
Kostumograf	**Leo Kulaš**
Scenograf	**Matic Kašnik**
Oblikovalec svetlobe	**Tomaž Premzl**
Asistenti koreografije	**Elisa Arnone****Alenka Ribič****Anton Bogov**
Asistentki kostumografa	**Simona Toš****Suzana Rengeo**
Zborovodkinja	**Zsuzsa Budavari Novak**

Zasedba

Zorba	**Davide Buffone** (12., 16., 18., 20. IV. 2024)**Sergiu Moga** (14., 17., 21. IV. 2024)
John	**Yuya Omaki** (12., 16., 18., 20. IV. 2024)**Ionut Dinita** (14., 17., 21. IV. 2024)
Marina	**Tijuana Križman Hudernik** (12., 18. IV. 2024)**Catarina de Meneses** (14., 17., 21. IV. 2024)**Asami Nakashima** (16., 20. IV. 2024)
Madame Hortense	**Marina Krasnova** (12., 16., 20. IV. 2024)**Evgenija Koškina** (14., 17. IV. 2024)**Branka Popovici** (18., 21. IV. 2024)
Yorgos	**Davide Buffone** (14., 21. IV. 2024)**Matteo Magalotti** (12., 17., 18. IV. 2024)**Tomaž Viktor Abram Golub** (16., 20. IV. 2024)
Pevski solo	**Dada Kladenik**
Turkinje**Branka Popovici**, **Evgenija Koškina**, **Monja Obrul**, **Tea Bajc**, **Mina Radaković**, **Beatrice Bartolomei**, **Nuša Urnaut**, **Mirjana Šrot**
Ženske**Branka** **Popovici**, **Evgenija** **Koškina**, **Monja** **Obrul**, **Tea** **Bajc**, **Mina** **Radaković**, **Beatrice** **Bartolomei**, **Nuša** **Urnaut**, **Ema** **Perić**, **Mirjana** **Šrot**, **Metka** **Masten**, **Olesja Hartmann Marin**, **Hristina Stojčeva**, **Ines Uroševič**, **Satomi Netsu**, **Lana Druškovič**, **Adriana Cioata**, **Mihaela Matis**, **Klavdija Stanišić**, **Cleopatra Purice**
Moški**Sytze Jan Luske**, **Matteo Magalotti**, **Tomaž Viktor Abram Golub**, **Lucio Mautone**, **Christopher Thompson**, **Maro Vranaričić**, **Aleksandar Trenevski**, **Alexandru Pilca**, **Mircea Golescu**, **Elia Davolio**, **Angelo Menolascina**, **Vasilij Kuzkin**

Simfonični orkester SNG Maribor
Koncertni mojster	**Saša Olenjuk**
Zbor Opere SNG Maribor
Inšpicienta	**Iztok Smeh****Matjaž Marin**

Vsebina baleta

Prvo dejanje

Ko prispe Američan John v neko vas na Kreti, skuša navezati stike s tamkajšnjimi prebivalci, a ga ti zavračajo. Le Zorba, energični in svojeglavi Krečan srednjih let, sprejme Johna z odprtimi rokami in mu začne razodevati skrivnosti svoje življenjske filozofije, katere bistvo je živeti in uživati v vsakem trenutku. Kmalu po prihodu na Kreto se John zaljubi v mlado vdovo Marino, ki pa je že obljubljena Yorgosu, mladeniču iz vasi. Tudi Zorba je deležen ljubezenske naklonjenosti starejše umetnice Madame Hortense, toda Zorba preveč ljubi svobodo, zato ne razmišlja o resnem razmerju.

Drugo dejanje

Ljubezenska navezanost med Johnom in vdovo Marino postaja iz dneva v dan močnejša, toda vaščani močno nasprotujejo njuni zvezi. Madame Hortense si nadvse želi, da bi se poročila z Zorbo, s čimer bi lahko zgladila sosedske odnose in tako ponovno vzpostavila sožitje v vasi, toda jeza vaščanov se stopnjuje, dokler vdove ne ubijejo. Zorbi uspe za las rešiti Johna, ki ga je globoko pretresla Marinina smrt. Tudi Madame Hortense spozna, da ji Zorba ne vrača ljubezni, zato jo preplavi obup, kmalu zatem pa umre strtega srca. Medtem ko Zorba žaluje za Madame Hortense in se krivi za njeno smrt, ga John spomni na življenjske nauke, ki mu jih je posredoval. Skupaj nato, ko zreta lastni usodi v oči, zaplešeta veličasten sirtaki, ki se mu pridružijo tudi vaščani.

IZ GLEDALIŠKEGA LISTA

Nikos Kazantzakis, avtor romana o Grku Aleksisu Zorbi

Nikos Kazantzakis, eden najpomembnejših grških pesnikov, pisateljev in filozofov dvajsetega stoletja, se je rodil 18. februarja 1883 v Heraklionu na Kreti. V Atenah je študiral pravo, v Parizu, kjer je bil učenec Henrija Bergsona, pa filozofijo. Tu se je seznanil s sodobnimi literarnimi tokovi in začel tudi sam pisati z estetiko prežeta literarna dela po zgledu Gabrieleja D'Annunzia in Huga von Hofmannsthala.

Življenjske izkušnje so ga pripeljale v stik z najbolj perečimi družbenimi problemi tedanje Grčije. Kot prostovoljec se je boril v grški vojski. Veliko je potoval po Evropi in Aziji, svoja doživetja pa je nato ovekovečil v številnih potopisih. Bil je tudi generalni direktor grškega socialnega ministrstva. Po koncu prve svetovne vojne je postal vodja komisije, ki je organizirala vrnitev 150.000 beguncev grškega izvora, ki jih je ogrožala državljanska vojna na območju Kavkaza. Te izkušnje so pripomogle, da se je kot literat preusmeril h konkretnim in aktualnim temam.

Zanimal se je tudi za filozofijo: preučeval je krščansko, budistično in marksistično miselnost ter iskal stične točke med njimi. V grščino je prevedel Nietzscheja in Bergsona, ki sta močno vplivala na njegovo literarno ustvarjalnost. Leta 1938 je objavil nadaljevanje Homerjeve *Odiseje*, v katerem je v natanko 33.333 verzih opisal Odisejeve prigode od trenutka, kjer je Homer zaključil svojo pripoved. V grščino je prevedel tudi Dantejevo *Božansko komedijo* in Goethejevega *Fausta*.

Kazantzakis je bil profesor na atenski pravni fakulteti. V zadnjih letih svojega življenja je s svojimi pripovednimi deli dosegel mednarodno slavo. Večkrat je bil predlagan za Nobelovo nagrado za literaturo. Leta 1957 ga je za en sam glas premagal Albert Camus, ki je pozneje pripomnil, da si je Kazantzakis nagrado zaslužil stokrat bolj kot on sam. Čeprav je napisal veliko svojih del v francoščini, je zaslovel predvsem zaradi svojih literarnih mojstrovin v grščini, v katere je večkrat vključeval tudi preprost jezik nižjih družbenih slojev.

Poleg romana *Življenje in nravi* *Aleksisa Zorbe* (1946) velja omeniti še roman *Poslednja Kristusova skušnjava* (1955), ki je ob izidu povzročil val ogorčenja: Rimskokatoliška cerkev je knjigo uvrstila na indeks prepovedanih knjig (gre za »zloglasni« *Index Librorum Prohibitorum*), grška pravoslavna cerkev pa je avtorja izobčila zaradi sramotenja svete osebe. Podobne reakcije je povzročila filmska predelava dela, ki je nastala leta 1988.

Kazantzakis je umrl leta 1957 v Freiburgu v Breisgauu. Njegove posmrtne ostanke so pokopali v obzidju, ki obdaja Heraklion. Epitaf nad njegovim grobom povzema njegovo življenje z naslednjimi besedami: *»Na nič ne upam. Ničesar se ne bojim. Svoboden sem.«* Odličnost njegove proze se kaže v natančnosti in jedrnatosti. Tudi glavne like romana *Življenje in nravi Aleksisa Zorbe* – z izjemo Američana, ki je iz opisa izključen, ker nastopa kot prvoosebni pripovedovalec svojih in Zorbovih dogodivščin – je slikovito opisal z nekaj povedmi.

Zorba

»Starec kakih šestdesetih let, zelo visok, zelo suh in z izbuljenimi očmi. [...] Od vsega so napravile name največji vtis njegove oči. Bile so posmehljive, žalostne in nemirne oči – en sam plamen – vsaj takšne so se mi zdele. [...] Imel je udrta lica, močne čeljusti, štrleče ustnice, sive, nakodrane lase in oči, ki so metale iskre. [...] Všeč mi je bilo njegovo odrezavo, kmečko obnašanje in govorjenje.«

Madame Hortense

»Francozinja, bivša kabaretna pevka, čokata, debelušna ženička s pobarvanimi laneno svetlimi lasmi in s ščetinasto bradavico na podbradku [...]. Okrog vratu je nosila rdeč žametast trak in uvela lica so ji bila posuta z vijoličastim pudrom. Igriv pramen las ji je poskakoval na čelu in jo delal podobno stari Sari Bernhardt [...]. Bila je kot stara fregata, ki se je tudi nekoč bojevala na daljnih morjih, zmagovala, bila premagana in zadeta, odprle so se ji line, polomili jambori in strgala jadra – zdaj pa je polna špranj, ki jih maši s pudrom, in prav takšna se je zatekla na to obrežje, kjer čaka ...«

Vdova Marina

»Hodila je vzvalovano kakor črn leopard. Zazdelo se mi je, da izpuhteva iz nje oster vonj po moškem. [...] Ko me je zagledala, je zravnala glavo. Ruta ji je zdrknila čez teme, pokazali so se bleščeči, vranje črni lasje. Bežno me je ošinila in se nasmehnila, v očeh ji je sevala nekakšna divja milina.«

Mikis Theodorakis, avtor glasbe za film in balet *Grk Zorba*

Mikis Theodorakis (1925–2021) je bil eden največjih ambasadorjev grške glasbe v svetu, saj je bil eden redkih grških skladateljev, ki je ustvarjal predvsem za tujo publiko. Njegovo glasbo odlikujeta pristnost, čustvena ekspresivnost in svežina, zaradi tega jo povsod po svetu sprejemajo z velikim navdušenjem, pa naj gre za lahkotne popevke ali zahtevnejša dela. Theodorakisa lahko brez večjih zadržkov označimo za glasbenega kozmopolita – in to ne samo zaradi mednarodne priljubljenosti, temveč tudi zaradi njegove ustvarjalne pestrosti. Zaradi raznolikosti njegovih del ga ne moremo uokviriti v en sam žanr ali slog, saj je poleg pesmi pisal komorno, baletno, filmsko, simfonično in operno glasbo. Njegov celotni opus zajema skupno tisoč del, od tega sto obsežnejših kompozicij (oper, baletov, oratorijev) in preko 750 pesmi (popevk), ki so povečini nastale po letu 1960 in zaživele v izvedbi raznovrstnih umetnikov od opernih pevcev do popevkarjev, med katerimi najdemo tudi slavne interprete, kot so Agnes Baltsa, skupina The Beatles, Milva, Edith Piaf, Nana Mouskouri in Iva Zanicchi. O skladateljevi priljubljenosti pričajo tudi številni posnetki – njegova diskografija obsega več kot 250 plošč z izključno njegovimi deli in približno 550 plošč, na katerih je zastopana vsaj ena njegova skladba.

Theodorakis je v delih izrazil svojo grško glasbeno identiteto, ki jo je uresničil postopoma. Izhajal je namreč iz klasične zahodnoevropske glasbene tradicije, kakršno so poučevali na konservatoriju v Atenah, ki je bil oblikovan po zahodnem zgledu. V petdesetih letih se je izpopolnjeval v Parizu pri Olivierju Messiaenu in Eugènu Bigotu ter v kratkem času zaslovel s svojimi simfoničnimi deli, ki so jih povečini izvedli v Grčiji, Parizu, Londonu in Rimu. Leta 1957 mu je mednarodna žirija pod vodstvom Dmitrija Šostakoviča in Hannsa Eislerja podelila prvo nagrado na skladateljskem natečaju v Moskvi, dve leti zatem je bil v Združenih državah Amerike imenovan za evropskega skladatelja leta, istočasno pa je podpisal pogodbo z družbo Boosey and Hawkes, eno najprestižnejših založb za klasično glasbo.

Ob koncu petdesetih let 20. stoletja se mu je obetala uspešna kariera simfoničnega skladatelja. Z deli, kot so *Prva simfonija*, *Prva suita*, *Klavirski koncert* ter baleta *Les amants de Teruel* in *Antigona*, si je zagotovil mednarodno priznanje. Kljub temu je leta 1960 zapustil Pariz in se vrnil v domovino, kjer se je v celoti posvetil grški ljudski pesmi. Razloge za ta presenetljiv preobrat je opisal takole: *»Leta 1959 sem bil na premieri svojega baleta* Antigona *v londonskem Covent Gardnu [...], v katerem sta na koreografijo Johna Cranka plesala Svetlana Beriosova in Rudolf Nurejev. Takrat sem prvič in zadnjič v življenju oblekel frak. Stopil sem na oder in opazoval, kako gledalci v večernih oblekah ploskajo. Vsi moški so bili v fraku. Tedaj sem spoznal, da nimam s temi ljudmi prav nič skupnega. Spakiral sem svoje stvari in se vrnil v Grčijo. [...] Vrnitev h koreninam je bila zame nekakšna osvoboditev.«*

Skladateljev umetniški preobrat je bil tesno povezan z njegovo politično angažiranostjo. Želel je ustvarjati za svoj narod, toda zavedal se je, da lahko umetnost uspeva samo v stabilnem političnem sistemu, ki zadovoljuje osnovne potrebe državljanov in jim zagotavlja mir in svobodo, česar pa v tedanji Grčiji ni bilo. V štiridesetih letih je izgubil številne prijatelje, pa tudi sam je bil večkrat izgnan, zaprt in podvržen hudemu fizičnemu in psihičnemu trpinčenju. V nekem eseju se je spraševal: *»Kakšen krog poslušalcev ima lahko skladatelj, ki je večino svojega življenja preživel v zaporih in taboriščih?«* Na podlagi osebnih izkušenj je spoznal novi cilj glasbenega delovanja. Izbral si je preprosto in učinkovito komunikacijsko sredstvo: začel je pisati popevke, ki jih je označil z nazivom »sodobna ljudska glasba«.

V obdobju vojaške hunte (1967–1974) so se politične in življenjske razmere v Grčiji še poslabšale, tako da sploh ni bilo pogojev za svobodno kulturno ustvarjanje. Če je Theodorakis hotel uresničiti svoje skladateljske načrte, se je moral osebno zavzeti za uveljavitev demokracije in spoštovanje človekovih pravic. Kljub temu ni nikoli postal profesionalni politik in nikoli ni pripadal določeni stranki, temveč je vedno podprl tisto politično silo, ki se mu je zdela najbolj napredna. Politično delovanje je bilo namreč le sredstvo, njegov dejanski cilj je bil napredek Grčije in vzpostavitev primernih pogojev za uresničitev lastnih umetniških načrtov. Marsikatera skladateljeva popevka je postala prava himna grškega odpora do režima. Oblasti so se zavedale nevarnosti, ki jo je predstavljala njegova glasba, zato so jo leta 1967 prepovedale. Številni Grki so bili kaznovani z zaporom: njihov edini prekršek je bil ta, da so imeli v svoji diskoteki Theodorakisove plošče.

Njegova filmska glasba in nekatere popevke z začetka šestdesetih let so sicer zaslovele po svetu, toda sam se je na mednarodnem prizorišču uveljavil pozneje predvsem zaradi javnih nastopov proti grški diktaturi ter aretacij in kazenskih postopkov v času hunte. Tedaj so se za njegovo osvoboditev zavzeli intelektualci z vsega sveta. V osemdesetih letih se je umaknil s političnega prizorišča in se ponovno posvetil operi. Teme je črpal izključno iz grške mitologije. Še naprej je bil neutrudni borec za svobodo in varstvo človekovih pravic ter oster nasprotnik vsakršnega fanatizma in ekstremizma, zaradi česar je leta 2000 postal eden izmed kandidatov za Nobelovo nagrado za mir.

Pomembnejši mejniki v življenju Mikisa Theodorakisa

29. julij 1925: Mikis Theodorakis se rodi na otoku Hiosu. Mati je iz Male Azije, oče pa s Krete in je kot visoki funkcionar notranjega ministrstva v naslednjih letih večkrat premeščen.

1932: Theodorakis poje v cerkvenem zboru v Janini, kjer se seznani z bizantinsko liturgično glasbo.

1937: Družina se preseli v Patras, kjer Mikis obiskuje gimnazijo, ustanovi majhen šolski orkester in komponira svoje prve samospeve.

1939: Kot samouk še vedno komponira in dokonča svoj prvi ciklus samospevov.

1940: Italijanske čete zasedejo Grčijo. Napiše *Pesem o kapitanu Zahariasu*, ki postane himna uporniškega gibanja v grški mornarici.

1941: Nemške oborožene sile (Wehrmacht) se pridružijo italijanskim okupatorskim četam. Kapitulacija Grčije. Ustanovitev grške narodnoosvobodilne fronte.

1942: Theodorakisa prvič aretirajo, ker je udaril italijanskega oficirja. V zaporu pride v stik s komunističnimi idejami. Mučijo ga in naposled izpustijo.

1943: Začetek študija na konservatoriju v Atenah. Italijanske čete se umaknejo, Grčijo okupirajo Nemci. Skladatelja aretirajo, njegove prijatelje mučijo in usmrtijo. Priključi se grški narodnoosvobodilni fronti.

1944: Nemške okupatorske sile zapustijo Grčijo. Britanske čete se izkrcajo v Grčiji in zaman zahtevajo, da jim partizani predajo oblast. Sledijo demonstracije, med katerimi britanski vojaki streljajo na neoboroženo množico. Theodorakis je hudo ranjen.

1945: Večkrat ga aretirajo.

1946: V Grčiji priredijo parlamentarne volitve, ki pa se jih napredne stranke ne morejo udeležiti. Sledijo demonstracije, v katerih je Theodorakis hudo ranjen. Svojci ga najdejo sredi kupa trupel v nekem krematoriju. Ponovna vzpostavitev monarhije sproži grško državljansko vojno.

1947: Deportirajo ga na otok Ikaria. V skladbe vključi ljudske napeve, ki jih pojejo sojetniki. Po amnestiji se vrne v Atene, kjer se mora skrivati. Grško komunistično partijo razglasijo za ilegalno.

1948: Ponovna deportacija na Ikario, kasneje pa v taborišče Makronisos, kjer zboli za jetiko. Mučijo ga. Naposled ga pripeljejo v Atene, kjer preživi dva meseca v bolnišnici.

1949: Oktobra se zaključi državljanska vojna.

1950–1951: Na konservatoriju opravi državni izpit, a ga kmalu vpokličejo v vojsko. Nevzdržne življenjske razmere ga privedejo do poskusa samomora.

1952–1953: Po odslovitvi iz vojske se zaposli kot glasbeni kritik v Atenah. Poroči se z zdravnico Mirto Altinoglu in ustvari svojo prvo filmsko glasbo (za film *Eva* v režiji Marie Plyta).

1954-59: Štipendija mu omogoči izpopolnjevanje na pariškem konservatoriju, kjer študira v razredu Olivierja Messiaena.

1957: Udeleži se mednarodnega glasbenega festivala v Moskvi. S *Suito št. 1* za klavir in orkester osvoji prvo nagrado. Trije baleti *Antigone*, *Les amants de Teruel*, *Le feu aux poudres* mu zagotovijo svetovno slavo.

1960: Theodorakisov ustvarjalni preobrat: opusti simfonično glasbo in se vrne v Grčijo, da bi raziskoval glasbeno tradicijo svoje domovine. S skladateljema Iannisom Xenakisom in Dimitrisom Chorafasom sestavi program o prenovi grške glasbe.

1961: Prireja številne koncerte po Grčiji, a jih mora zaradi represivnih policijskih akcij, povezanih z nestalno politično situacijo v Grčiji, pogosto odpovedati.

1962: Jetika ga prisili k večmesečnemu zdravljenju. Ustanovi Mali atenski orkester, s katerim nadaljuje koncertno dejavnost po Grčiji.

1963: Grško gibanje za mir organizira velik mirovni pohod. Številni udeleženci – med njimi tudi Theodorakis – so aretirani. Nasilna smrt parlamentarca Lambrakisa povzroči množične proteste in odstop vlade.

1964: Yorgos Papandreu sestavi novo vlado. Theodorakisa prvič izvolijo v parlament. S prijatelji ustanovi kulturni center, ki se ukvarja z ljudsko glasbo.

1965: Kralj Konstantin II. odpusti Papandreuja. Zaradi pritiska desnice pride do vladnih sprememb, destabilizacije in leta 1967 do državnega udara. 21. julija umre zaradi posledic napada s solzivcem Theodorakisov prijatelj Sotiris Petrulas. Več sto tisoč Grkov se udeleži pogreba in pojejo žalno pesem, ki jo je Theodorakis napisal v noči pred pogrebom.

1967: Državni udar v Grčiji: skladatelj ponikne v ilegalo, organizira delovanje uporniškega gibanja in objavi številne posnetke pesmi, ki pozivajo k boju proti diktatorskim silam. Oblasti prepovejo njegovo glasbo. Številni Grki so obsojeni samo zaradi posesti njegovih plošč. 21. avgusta ga aretirajo. 2. novembra začne gladovno stavkati. Pesmi iz tega obdobja postanejo himne grškega odporniškega gibanja.

1968: Na pritisk mednarodne javnosti ga izpustijo. Avgusta ga obsodijo na prisilno bivanje v gorski vasi Zatuna, kjer je popolnoma odrezan od sveta.

1969: Ruski skladatelj Dmitrij Šostakovič ustanovi mednarodni komite za Theodorakisovo osvoboditev.

1970: Zaradi jetike je ponovno hospitaliziran. Mednarodni pritisk prisili diktatorsko hunto, da mu dovoli zdravljenje v Parizu, kjer se priključi francoski komunistični stranki in obvešča javnost o kršitvi človekovih pravic v Grčiji. Žena Mirto z otrokoma pobegne preko Sicilije v Francijo.

1971: Ustanovi Narodni odporniški svet, ki si prizadeva združiti vse politične sile v boju proti diktaturi. Oktobra začne z mednarodno turnejo, ki predvideva koncerte po Avstraliji, ZDA in Južni Ameriki. Srečanje s Pablom Nerudo in Salvadorjem Allendejem.

1973: Zaostrovanje političnega stanja v Grčiji. Množični protesti v Atenah. Zaradi posega vojske in policije je veliko žrtev. Premier Andreas Papandreu je aretiran.

1973: Ustvari glasbo za legendarni jugoslovanski film *Sutjeska* v režiji Stipeta Delića.

1974: Turška vojska zasede velik del Cipra. Padec atenske hunte. Konstantin Karamanlis sestavi konservativno vlado. Še istega dne se Theodorakis vrne v Atene, kjer ga navdušeno pozdravijo. Je soustanovitelj Demokratske levičarske stranke, s katero kandidira na jesenskih parlamentarnih volitvah. Njegovi koncerti med volilno kampanjo vzbudijo veliko pozornost. Kljub temu mu ne uspe osvojiti sedeža v parlamentu.

1977–1978: Po evropski turneji priredi na Kreti simpozij pod geslom »Socializem in kultura«. Njegovi koncerti v Grčiji so razprodani.

1978: Po porazu njegove stranke na predčasnih volitvah predlaga strnitev vseh levičarskih strank pod okriljem grške Komunistične stranke. Kot kandidat za atenskega župana prejme 16 odstotkov glasov.

1980: Intenzivno sodelovanje z zbori in orkestri v Vzhodni Nemčiji. Jeseni zapusti Grčijo, kjer poteka obrekovalska kampanja proti njemu. Do konca naslednjega leta ostane v prostovoljnem izgnanstvu v Parizu.

1982: Kandidira na volitvah za grško Komunistično stranko in v svojem volilnem okrožju zmaga. Z izvedbo *Druge simfonije* se začne ustvarjalno obdobje, v katerem se povrne k simfoniki in orkestralni glasbi.

1983: Prejme Leninovo nagrado za mir. Njegova simfonična dela naletijo na dober sprejem v socialističnih državah.

1985: Kot predstavnik Komunistične stranke je ponovno izvoljen v parlament. Opera *Kostas Karyotakis* (*Dionizove metamorfoze*).

1987: Objavi prvi del avtobiografije *Pota nadangela*.

1988: Balet *Grk Zorba*.

1990: Postane minister brez listnice v vladi Konstantina Mitsotakisa.

1991: Promovira veliko kampanjo proti mamilom v Grčiji. Krstna izvedba opere *Medeja*.

1992: Izstopi iz vlade.

1993–1994: Izstopi iz parlamenta. Turneje po Evropi, ZDA in Kanadi.

1995: Praizvedba opere *Elektra*. Simpozij o Theodorakisu na Kreti. Nastopi po Evropi in Avstraliji.

1996: Francoski predsednik François Mitterrand mu podeli križec častne legije, univerza na Kreti pa naslov častnega doktorja.

1997: V Skopju dirigira balet *Grk Zorba* v okviru obsežne pobude grških intelektualcev za vzpostavitev prijateljskih odnosov med Grčijo in Makedonijo.

1999: Promovira humanitarne pobude za varstvo človekovih pravic v Kurdistanu in proti vojni na Kosovem. Kot oster kritik ZDA nasprotuje Natovemu bombardiranju Jugoslavije. Koncert s srbskimi pevci in glasbeniki in izvedba baleta *Grk Zorba* v Beogradu. Praizvedba opere *Antigona*.

2000: Postane kandidat za Nobelovo nagrado za mir. Slavnostni koncerti ob skladateljevem 75. rojstnem dnevu.

2001: Scenska glasba za Evripidovo *Medejo*. Srečanje z Milanom Kučanom med njegovim državnim obiskom v Grčiji.

2002: Premiera opere *Lizistrata*.

2010: *Andalucía* (*Andaluzija*), cikel simfoničnih samospevov za mezzosopran in orkester. 1. decembra ustanovi neodvisno ljudsko gibanje Spitha, ki ljudi poziva k zbiranju in izražanju lastnih političnih idej. Glavni cilj gibanja je pomagati Grčiji, da se izogne gospodarski krizi.

2013: Ustvari glasbo za film *Recycling Medea* v režiji Asterisa Kutulasa.

2. september 2021: Umre zaradi srčno-pljučnega zastoja v svojih hiši v Atenah v starosti 96 let. Grški premier Kyriakos Mitsotakis v njegovo čast razglasi tridnevno državno žalovanje.

***Grk Zorba* – svetovna uspešnica z bridkim priokusom?**

Theodorakisova slava na filmskem področju je povezana predvsem z glasbo za film *Grk Zorba*, čeprav je njegov ustvarjalni delež v svetu kinematografije naravnost izjemen, saj je v svoji dolgoletni karieri glasbeno opremil več kot 40 filmskih in televizijskih produkcij. Skladateljev začetek na tem področju sega v leto 1953, ko je ustvaril svojo prvo glasbeno partituro za film *Eva* v režiji Marie Plyta. Leta 1957 je že četrtič ustvaril glasbeno podlago, tokrat za vojni film *Ill Met by Moonlight* Michaela Powella. Dve leti pozneje je za film *Honeymoon* istega režiserja uporabil motive iz baleta *Les amants de Teruel*. Tako kot balet je tudi filmska glasba doživela izjemno topel sprejem. Theodorakis je dobil vabljivo ponudbo iz Hollywooda, naj se preseli v Združene države Amerike in postane filmski skladatelj, a je predlog zavrnil, ker se je ravno takrat odločil za svojo pravo umetniško pot in se vrnil v domovino.

Dvanajsti film, za katerega je napisal glasbo, je bil *Grk Zorba* iz leta 1964 v režiji Michaela Cacoyannisa. Obiski Krete so mu ostali v globokem spominu in so pustili poseben pečat tudi v njegovem umetniškem izrazu. Spomniti velja, da je bila to dežela njegovih prednikov in da je bil Theodorakis nanjo močno navezan. Otok je prvič obiskal leta 1949, ko so ga starši poslali k sorodnikom, da bi si opomogel od trpljenja v zaporu. Očarali so ga bogata zgodovina, miti, lepota pokrajine in svojeglavi kleni značaj prebivalcev. Še posebej rad je prisostvoval praznovanju ljudskih praznikov, porok in krstov. Napevi, ki jih je slišal ob teh priložnostih, so tako imeli pomemben vpliv na njegovo glasbeno ustvarjalnost.

Film *Grk Zorba* je leta 1965 kandidiral za kar sedem oskarjev. Igralec Anthony Quinn se je potegoval za priznanje za najboljšo moško glavno vlogo, a ga je premagal Rex Harrison, interpret profesorja Henryja Higginsa v filmskem muzikalu *My Fair Lady*. Presenetljivo pa je, da *Grk Zorba* kljub priljubljeni glasbeni kulisi ni bil med kandidati za oskarja za najboljšo filmsko glasbo. Film je na koncu prejel tri oskarje, enega izmed njih je dobila igralka Lila Kedrova za najboljšo žensko stransko vlogo (Madame Hortense).

Prav zaradi uspeha filma *Grk Zorba* se je Theodorakis znašel v togem kolesju mednarodne glasbene industrije. V nekem eseju se je kritično izrazil o neprizanesljivih tržnih zakonih na glasbenem področju, ki ciljajo na izkupiček, pri čemer obravnavajo glasbo kot kulturni produkt, namenjen prodaji, poslušalce pa le kot pasivno silo potrošništva.

Theodorakis je tako moral proti lastni volji opazovati, kako si je prizadevala multinacionalka, ki je producirala glasbo za *Grka Zorbo*, da bi iz mednarodnega uspeha sirtakija skušala iztržiti čim večji dobiček – njeno vodstvo je naročalo podobno zveneče skladbe pri drugih skladateljih, investirala velike vsote denarja v diskoteke in njihove didžeje, da so sirtaki čim pogosteje vrteli; ustanavljala je celo manjše plesne skupine in jih pošiljala na turneje.

Skladatelj je bil ogorčen: *»V Parizu sem prisostvoval enemu takemu večeru. Občinstvo je ponorelo vsakič, ko je zazvenel sirtaki, ploskalo je, kričalo in bilo čisto iz sebe. Glasbo so mitizirali, tako da je v njih vzbujala skupinski nagon. Mednarodni lobi je imenitno služil, toda svoje glasbe več nisem mogel nadzorovati. [...] Od bajnega zaslužka, ki ga je iztržila glasba za* Zorbo*, sem dobil le drobtine. Odvetniki, na katere sem se obrnil, so bili podkupljeni. Družba do sedaj ni odgovorila niti na eno od mojih pisem.«*

Kljub bridkim izkušnjam se je Theodorakis tudi kasneje intenzivno posvečal filmski glasbi. Omeniti moramo predvsem filma *Z* Coste-Gavrasa iz leta 1969 in *Serpico* Sidneyja Lumeta iz leta 1973, za katera je prejel nagrado angleške filmske akademije (BAFTA) za najboljšo filmsko glasbo leta.

Leta 1968 je Kazantzakisov roman doživel svojo prvo predelavo v glasbeno komedijo. Libreto je spisal Joseph Stein, besedila pesmi Fred Ebb, glasbo pa priznani skladatelj John Kander, znan po muzikalih *Cabaret* in *Chicago*. Nastalo je prepričljivo glasbenogledališko delo, ki je ohranilo svežino in vitalnost literarne predloge. Broadwajski režiser Harold Prince je živahnost še poudaril z barvito in pestro odrsko postavitvijo. Premiera je bila 17. novembra 1968 v Imperial Theatru v New Yorku, muzikal pa so ponavljali devet mesecev.

Leta 1983 je prišlo do nove odrske postavitve muzikala *Zorba*, ki se je močno približal filmski različici iz leta 1964. V naslovni vlogi je blestel Anthony Quinn, Madame Hortense je upodobila Lila Kedrova, ki je to vlogo odigrala tudi v filmu, pod režijo pa se je podpisal Michael Cacoyannis. Predstava je bila odlično sprejeta in je v enajstih mesecih doživela kar 362 ponovitev.

Koreograf in režiser uprizoritve Lorca Massine, ki se je rodil v New Yorku kot sin legendarnega baletnika in koreografa Léonida Massina, je leta 1988 skupaj s Theodorakisom na festivalu v Areni iz Verone pred 200.000 obiskovalci pripravil praizvedbo baleta, ki si ga je do danes ogledalo več kot dva milijona ljudi z vsega sveta. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor je bil balet *Grk Zorba* prvič izveden 17. aprila 2004, in od takrat si je predstavo vse do konca leta 2017 ogledalo več kot 75.000 ljudi bodisi na različnih slovenskih ali mednarodnih prizoriščih.

Kreta – otok plesa in starodavnih tradicij

Čeprav je Aleksis Zorbas fiktivni junak iz Kazantzakisovega romana, nam lahko veliko pove o prebivalcih Krete in o njihovem značaju. Pojmi, kot so ponos, neuklonljivost in čast, so namreč še danes globoko ukoreninjeni v kretski duši, zato ne preseneča, da se tudi v liku Zorbe kot eksemplaričnemu psihogramu Krete spajajo nekatere najvidnejše poteze tamkajšnjih prebivalcev.

Svojeglavi Zorba je natančen poznavalec sveta in ljudi, do vseh je pozoren in nikogar noče razočarati. S svojimi izjavami naredi globok vtis, saj le z nekaj besedami zadene bistvo stvari ali problema. A kot je hotela usoda – kar še posebej velja za vse, kar je grško –, se na koncu vse, v kar je investiral, izjalovi – vdovo Marino umorijo, Madame Hortense umre, načrt ekspanzije rudnika spodleti. Kljub temu pa v sebi najde moč za življenje in ga sprejema takšnega, kakršno je, ne da bi ga poskušal razumeti.

Vaščani so v romanu, filmu in baletu o Zorbi prikazani v izrazito negativni luči. Izpostavljeni so kot kolektivna sila, ki odloča o usodi vdove Marine in ki ob smrti Madame Hortense iz gole lakomnosti izropa njeno bivališče ter si prilasti njeno imetje. Za vse to ni moralnega opravičila. Surova dejanja množice si lahko razlagamo le kot samoohranitveni nagon v okviru vaške skupnosti.

V romanu in filmu plača vdova z življenjem, ker se je neki vaški fant utopil zaradi neuslišane ljubezni do nje. Kaznovana je s tem, da vztraja pri samotarskem življenju in odklanja možnost ponovne poroke. Njeno ljubezensko razmerje s tujcem Johnom postane v baletu trn v peti konservativne in zaprte vaške skupnosti, ki je že vnaprej določila, da se bo poročila z vaščanom Yorgosom. V vsakem primeru pa predstavlja vdova nevarnost za harmonijo skupnosti. Osnova kretskega družbenega življenja je namreč družina, zato je jasno, da s svojim zavračanjem snubačev in s posebnim socialnim statusom ženske brez moškega »nadzorstva« ogroža red v vasi. Arhaični in nazadnjaški socialni zakoni, ki urejajo življenje v skupnosti in določajo, da se mora posameznik žrtvovati zanjo, zahtevajo njeno smrt. Nadzor v okviru vaške skupnosti je bil namreč še pred nekaj desetletji učinkovitejši od zunanjih posegov policijskih oblasti, zato ne preseneča, da Krečani marsikje še danes rešujejo medsebojne probleme na enak način.

Starodavna pravila, ki urejajo socialno življenje, so v odročnejših predelih Krete še danes veljavna: poroka je najpomembnejši dogodek v življenju posameznika. V preteklosti se je oče za cela desetletja zadolžil, da je svoji hčeri lahko nudil spodobno doto. Dogajalo se je celo, da so sinovi odhajali v tujino, da bi prislužili denar za doto svojih sester. Sami se po starodavni strogi tradiciji niso smeli oženiti, dokler niso bile poročene njihove sestre. Te so se možile po strogo določenem zaporedju – najprej najstarejša, za njo pa po vrsti vse mlajše. Če pa se je izkazalo, da nevesta ni bila več nedotaknjena, je bil to še v petdesetih letih 20. stoletja povod za krvava obračunavanja med družinami, pri čemer je nevesti in njenemu zapeljivcu grozila celo smrt.

Družinski klani so bili še za časa prvega Theodorakisovega obiska na Kreti (1949) zelo močni. Občutek pripadnosti in utrjevanje družinske tradicije sta bila zelo močna. Skladatelj je v svojih spominih opisal, kako je njegov ded mesec dni krožil na konju po Kreti, da je obiskal vse člane družine. Roman, film in balet o Zorbi nam povedo izredno veliko tudi o ljubezni do plesa. Da so imeli Krečani že v daljni preteklosti ples »v krvi«, dokazujejo poslikave iz minojskega obdobja in glinasti kipci, ki prikazujejo v krogu plešoče skupine. Tudi danes jim ples pomeni več kot katerakoli druga razvedrilna dejavnost. S plesom izpovedujejo lastne občutke in se z njimi soočajo, pa naj bo to bolečina ob smrti ljubljene osebe ali radost ob krstu ali poroki.

Zorba v Kazantzakisovem romanu pripoveduje, da ga je samoohranitveni nagon ob sinovi smrti enostavno silil k plesu: *»Ko mi je nekoč na Halkidiki umrl sinček Dimitrakis, sem prav tako vstal in zaplesal. Sorodniki in prijatelji, ki so me videli plesati pred mrličem, so planili k meni in me zgrabili. 'Zorbas je znorel, Zorbas je znorel!' so vpili. Jaz pa bi takrat, če ne bi plesal, zares znorel od bolečine. Bil je moj prvorojenec, imel je le tri leta in nisem mogel preboleti njegove izgube.«*

Danes prebivalci Krete plešejo predvsem iz čiste življenjske radosti. V krčmah se pogosto dogaja, da se v rokah kakega gosta znajde glasbilo, kasetofon ali predvajalnik plošč. Plesalci vstanejo od mize in začnejo oblikovati zapletene plesne figure. Prikazovanje ljudskih plesov ni namenjeno le kratkočasenju turistov, temveč predvsem poudarjanju lastne tradicije in identitete. Na otoku uspešno deluje vrsta plesnih šol, kjer se mladina zavzeto uči starodavnih plesnih korakov.

Naraščanje zanimanja za ples v zadnjih desetletjih je pripeljalo tudi do preroda kretskih narodnih noš. Teh z izjemo nekaterih zakotnih vasi niso uporabljali več niti ob praznikih. Tradicionalna moška narodna noša je črne barve. Sestavljajo jo ohlapne hlače iz lahkega blaga, nabrane pod kolenom, visoki škornji, preprosta bela srajca, izvezen jopič s črnimi obšitki in naglavna ruta z resasto obrobo. Nekoč sta nošo dopolnjevala še bodalo in dolga podolgovata ruta, ovita okrog pasu. Žensko nošo sestavljajo široko krilo, svilena bluza z nabranimi rokavi in bogato izvezen brezrokavnik.

Kretsko glasbo označujejo orientalski prizvoki. V Grčiji sicer močno razširjeni buzuki, ki je mandolini podobno glasbilo, se na Kreti pojavlja le poredkoma. Nadomešča ga starodavna lira, leseno godalo s tremi strunami, ki ga glasbenik nasloni na levo koleno. Igralci lire so marsikdaj tudi dobri pevci. Najboljši izmed njih so tudi avtorji pesmi, ki jih izvajajo.

Kretske plese označujejo zahtevne figure in koraki. Plesalci se držijo za roke, izjema je le pendozali, pri katerem se objamejo okrog ramen. Izvira iz starodavnega bojnega plesa in je eden najpopularnejših ljudskih plesov. Sestavlja ga pet osnovnih korakov, ki jih plesalci izvajajo v polkrogu. Zaradi filma *Grk Zorba* je marsikdo prepričan, da je sirtaki najznačilnejši kretski ples, čeprav gre v resnici za iznajdbo igralca Anthonyja Quinna, ki si je med snemanjem poškodoval nogo in ni mogel izvajati poskočnih korakov pendozalija. Svoj ples je izvedel tako prepričljivo, da se je v svetovni javnosti uveljavilo mnenje, da je v filmu prikazan pravi tradicionalni kretski ljudski ples.

Kako je v resnici nastal ples sirtaki

Spomini igralca Anthonyja Quinna na snemanje filma *Grk Zorba*

Pred nami so bili še trije tedni snemanja, ko se je pripetila nesreča. Predzadnji dan sem si zlomil nogo; padel sem s štiri metre in pol visoke ploščadi v nekem kamnolomu. Ker v Haniji ni bilo primernega zdravnika, sem bil pri ortopedu v Atenah. Snemanje je bilo prekinjeno. [...] Štiri dni pozneje smo se vrnili na Kreto. Posneti smo morali še en prizor. Michael Cacoyannis ni delal po kronološkem zaporedju – najprej smo snemali prizor v rudniku, potem tistega v koči na obali – in po naključju je bil sklepni prizor tudi zadnja scena snemanja.

Ker sem moral v zaključnem prizoru z Alanom Batesom plesati na obali, so mi namesto mavca obvezali nogo s povoji in obliži. Zdravnik mi je naročil, naj obvezo snamem tik pred snemanjem in naj si jo takoj zatem spet nadenem. Pri plesu sem moral skakati, a z zlomljeno nogo tega nisem zmogel, še posebej ne z zanosom ognjevitega Grka, kakršen je bil Aleksis Zorbas.

Cacoyannisa je bolj skrbel prizor kot moja noga, a mu tega nisem mogel zameriti. *»Kaj pa naj naredimo s plesom?«* je vprašal, ko je videl, kako sem poškodovan. *»Ne skrbi, Michael,«* sem ga pomiril. *»Pripravi sceno, jaz pa bom plesal. Naj glasba igra, pa boš videl.«*

In potem sem zaplesal. Noge nisem mogel niti dvigniti niti položiti na tla; bolečina je bila neznosna. Toda opazil sem, da jo lahko brez večjih težav vlečem za sabo. Izmislil sem si torej ples z nenavadnim korakom. Iztegnil sem roke v tradicionalni grški položaj in drsel po pesku. Alan Bates se je prilagodil mojim gibom in že sta naju glasba in morje ponesla nekam daleč proč od vsakdanjosti. Prerodila sva se v Grka, ki radostno proslavljata življenje. Sicer nisva vedela, kaj počneva, a izgledalo je skladno in prepričljivo.

»Kaj za vraga je bilo to?« je vprašal Cacoyannis po prvem snemanju.

»Zakaj?« sem odvrnil. *»Je kaj narobe?«*

»Ne, prav nič ni narobe. Čudovito je. Kateri ples pa je to?«

Preden sem odgovoril, sem se za trenutek zamislil. Saj nisem mogel vsem tem ljudem povedati, da sem si ples kar tako izmislil. Morda bi spremenili mnenje, če bi vedeli, da ne gre za avtentičen ples.

»To je sirtaki,« sem odgovoril. Imena sem se spomnil v tistem trenutku. Pojma nisem imel, kaj naj bi to pomenilo, a zvenelo je grško.

»Sirtaki?« je vprašal Cacoyannis.

»Sirtaki.«

»Kje pa si se ga naučil?«

»To je tradicionalni ples,« sem se zlagal. *»Naučil sem se ga od nekega domačina.«* Režiser mi ni verjel, a ni več nič spraševal. Saj niti ni bilo treba.

Le nasmehnil se je in rekel: *»Tradicija, kaj?«*

Pokimal sem. Hudiča, pa saj ni bilo nobene razlike.

Lorca Massine, koreograf

Lorca Massine se je rodil leta 1944 v New Yorku slovitemu koreografu Léonidu Massinu. Ples je študiral pri svojem očetu, nato pa še pri Victorju Gsovskem, Asafu Messererju in Anatolu Wilzacu. V svoji bogati karieri je sodeloval s svetovno priznanimi koreografi, kot so George Balanchine, Maurice Béjart in Léonide Massine. Od očeta je podedoval strast do pripovednih oziroma dramskih baletov in jo združil s svojo izjemno sposobnostjo upodabljanja sodobnih tematik v kontekstu klasičnega plesnega idioma. Koreografiral je več kot petdeset baletov in glasbenih produkcij. Izvirna različica baleta *Grk Zorba* je bila po praizvedbi v veronski Areni izvedena v več kot petintridesetih državah, predstavo pa si je ogledalo več kot tri milijone navdušenih gledalk in gledalcev. Massinova dela so repertoarna stalnica številnih mednarodno priznanih baletnih ansamblov in družb, kot so Balet mesta New York (New York City Ballet), Ameriško baletno gledališče (American Ballet Theatre), Birminghamski kraljevi balet, Béjartov balet 20. stoletja, Balet pariške Opere, prav tako so bila izvedena na mednarodnih opernih hiš, od Metropolitanske opere v New Yorku, milanske Scale, beneškega opernega gledališča La Fenice, Teatra San Carlo v Neaplju, rimskega Teatra dell'Opera pa vse do Teatra Carlo Felice v Genovi, Teatra Massimo v Palermu, Kraljeve opere Covent Garden v Londonu in Arene v Veroni. Lorca Massine je prav tako dedič obsežne plesne dediščine svojega očeta Léonida Massina. Njegove postavitve očetovih baletov so bile izvedene v pariški Operi, Ameriškem baletnem gledališču, Pensilvanskem baletu, Velikem kanadskem baletu, Birminghamskem kraljevem baletu, Kraljevem baletu iz Winnipega, Bostonskem baletu, Bavarskem državnem baletu in Dunajskem državnem baletu. Leta 2005 so bila kar tri Massinova dela uvrščena na repertoar moskovskega Bolšoj teatra. Med Massinovimi celovečernimi baletnimi kreacijami lahko zasledimo naslove, kot so *Ondine*, *Mario in čarodej*, *Ezoterik Satie*, *Hvalnice evangelija* (*Laudes Evangelii*), *Fortepianissimo*, muzikal *Streets*, *Preobrazba* (po motivih Franza Kafke), *Grk Zorba*, *Posvetitev pomladi* idr. Prav tako je ustvaril številne baletne enodejanke, kot so *Štiri poslednji samospevi* (Richard Strauss), *Sebastian* (Giancarlo Menotti), *Slavčeva pesem* (Igor Stravinski), *Kazenska kolonija* (Toshiro Mayuzumi), *Oda* (Stravinski), *Deseta simfonija* (Gustav Mahler), *Merkur* (Satie), *Jack in the Box* (Darius Milhaud) in *Resna fantazija* (Satie).