# Lukašs Tvarkovskis

## Režijas rokraksts un estētika

Lukašs Tvarkovskis ir **poļu teātra režisors**, kurš pazīstams ar novatorisku pieeju skatuves mākslai. Viņa izrādes vienmēr ir **multimediāli piedzīvojumi**, kuros organiski saplūst teātris, kino un vizuālā māksla <u>dailesteatris.lv</u>. Tvarkovska estētika izceļas ar **kinematogrāfisku vērienu** – uz skatuves tiek izmantoti ekrāni, video projekcijas un pārdomāti gaismas efekti, lai radītu **immersīvu** (iegremdējošu) atmosfēru. Tradicionālās robežas starp skatītāju un izrādi tiek nojauktas: **izrādes telpa nereti pārtop par instalāciju vai notikumu**, kurā skatītājs jūtas kā daļa no norises, nevis vērotājs no malas <u>dailesteatris.lvdailesteatris.lv</u>. Tvarkovskis **drosmīgi apvieno teātra mākslu ar video un mūziku**, radot uz skatuves **kopēju maņu pasauli**, kur **teātris saplūst ar realitāti** <u>dailesteatris.lvdailesteatris.lv</u>. Viņš ir teicis, ka **ienīst "teātra telpas diktatūru"** un vienmēr meklē veidus, kā piešķirt skatītājam lielāku brīvību – piemēram, ļaujot publikai brīvi kustēties izrādes vidē vai pārvēršot izrādi **nakts reiva** atmosfērā, kur teātris satiekas ar klubu kultūru <u>dailesteatris.lv</u>dailesteatris.lv</u>. Rezultātā Tvarkovska izrādes mēdz būt gan **provokatīvas**, gan **jutekliski piesātinātas**, atstājot spēcīgu vizuālu un emocionālu iespaidu.

#### Tematiskās intereses

Tematiski Tvarkovskis pievēršas mūsdienu sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, bieži aplūkojot tos caur netradicionālu prizmu dailesteatris.ly. Vina darbos sastopamas tādas tēmas kā **realitātes un** autentiskuma meklējumi, tehnoloģiju ietekme un cilvēka identitāte mainīgajā pasaulē. Piemēram, izrādē "ROTKHO" (2022) viņš pēta mākslas oriģināla un viltojuma jēdzienu un mākslas vērtības **fenomenu digitālajā laikmetā**, iedvesmojoties no gleznotāja Marka Rotko dzīves un slaveniem mākslas viltojumu skandāliem dailesteatris.lv. Izrāde uzdod jautājumus par to, kas ir īsts un kas – "kopija", un kā kapitālisms spēj komercializēt pat to, kā fiziski nemaz nav <u>dailesteatris.lv</u>. Savukārt citos darbos režisors pievēršas **zinātnes un cilvēces attiecībām** – jaunākajā iestudējumā "ORĀKULS" (2025) Tvarkovskis pievēršas matemātiķa Alana Tjūringa personībai un mākslīgā intelekta pirmsākumiem, izgaismojot nākotnes pravietojumus, kas ietekmē mūsu dzīvi jau šodien dailesteatris.ly. Vinš arī izjautā **indivīda brīvības robežas** mūsdienu pasaulē: izrādē **"Respublika"** (2020) tika eksperimentēts ar **utopiskas sabiedrības** ideju – aktieri un radošā komanda dzīvoja kopienā bez noteikta darba režīma, pētot, **kādas pārmaiņas notiek, ja cilvēks vairs nav spiests strādāt** dailesteatris.lvdailesteatris.lv. Tvarkovskim tuva arī **subkultūru** tēma – viņa aizraušanās ar reiva kultūru caurstrāvo vairākus iestudējumus, apliecinot kopīgas dejošanas un brīvības izjūtas **politisko spēku** un saliedējošo iedarbību uz cilvēkiem <u>dailesteatris.lv</u>. Tādējādi katra Tvarkovska izrāde ir daudzslāṇains stāsts, kur vienlaikus risinās vairākas ideju līnijas, mudinot skatītāju domāt par mūsdienu pasaules paradoksiem un mūsu pašu lomu tajos.

### Nozīmīgākie iestudējumi

Starp Tvarkovska **nozīmīgākajiem iestudējumiem** Latvijā un ārvalstīs jāmin vairākas izrādes, kas guvušas gan skatītāju, gan kritikas augstu novērtējumu:

- "LOKIS" (Lietuvas Nacionālais drāmas teātris, 2017) trīs savstarpēji saistītu stāstu triptihs (autors Anka Herbuta) ar pseido-dokumentāliem elementiem <u>dailesteatris.lv</u>. Šī izrāde Lietuvā izpelnījās īpašu publikas un kritiķu sajūsmu, tika nominēta 9 "Skatuves zelta krusta" balvām un saņēma 4, tostarp galveno balvu kategorijā "Gada izrāde" <u>dailesteatris.lv</u>. Tvarkovskis par "LOKIS" ieguva arī Gada režisora titulu Lietuvā <u>dailesteatris.lv</u>, nostiprinot savu reputāciju Baltijas teātra vidē.
- "Respublika" (Lietuvas Nacionālais drāmas teātris, 2020) enorms immersīvs iestudējums ~6 stundu garumā, kas norisinājās nestandarta vidē (pamestās rūpnīcās un noliktavās) dailesteatris.lv. Šajā izrādē teātris saplūda ar instalāciju mākslu un klubu kultūru: skatītāji tika aicināti klejot pa telpu, kur bija ierīkotas deju zāles un pat pirts, un pēc izrādes noslēguma sekoja reiva ballīte ar pazīstamu DJ uzstāšanos dailesteatris.lv. "Respublika" drosmīgi eksperimentēja ar teātra formu un sabiedrības modeli izrādes tapšanas procesā aktieri dzīvoja komunā kopienā mežā, bez formālām mēģinājumu struktūrām, radot izrādi kā sociālu eksperimentu dailesteatris.lv. Šī unikālā pieeja padarīja "Respubliku" par kulta notikumu un iezīmēja jaunu robežu paplašināšanu teātra mākslā Lietuvā.
- "ROTKHO" (Dailes teātris, 2022) vērienīga četru stundu izrāde, kas iedvesmota no izcilā latviešu izcelsmes gleznotāja Marka Rotko dzīves un mākslas, kā arī no 20. gadsimta lielākā mākslas viltojumu skandāla. Tvarkovskis šo iestudējumu veidoja ar **starptautisku radošo** komandu, drosmīgi apvienojot teātri ar video projekcijām, mūziku un gaismām dailesteatris.lvdailesteatris.lv. **Scenogrāfija** (mākslinieks Fabjēns Ledē) sastāvēja no piecām kustīgām, slēgtām būvēm uz skatuves, un skatītāji notiekošo vēroja caur **septinām tiešraižu** projekcijām, kas atklāja darbību vienlaikus no dažādiem leņkiem dailesteatris.lv. Skanas un gaismu tehnoloģijas tika sinhronizētas nebijušā līmenī, radot negaidītas skatuviskas ilūzijas, turklāt skaņas jauda sasniedza 120 decibelu – gluži kā helikoptera tuvumā dailesteatris.lv. "ROTKHO" kluva par **sensāciju Latvijas teātrī**, sanemot **Spēlmanu nakts 2021/2022** balvas kā "Gada lielās formas izrāde" un "Gada režisors" (Tvarkovskis), kā arī innovatīvākās izrādes godalgu dailesteatris.lvdailesteatris.lv. Izrāde izpelnījās arī starptautisku ievērību – to ar ovācijām uzņēma skatītāji Polijā, Francijā, Itālijā, Grieķijā un Austrijā dailesteatris.lv. Dailes teātris ar "ROTKHO" viesojās prestižos Eiropas teātra festivālos (piemēram, **Odēonas teātrī** Parīzē un \*\*Onasis kultūras centrā Atēnās), kur visur izrāde izpārdota un novērtēta ar stāvovācijāmdailesteatris.lvdailesteatris.lv.
- "ORĀKULS" (Dailes teātris, 2025) Tvarkovska jaunākais iestudējums, kas iezīmē zinātnes trīloģijas turpinājumu pēc "ROTKHO" panākumiem dailesteatris.lv. Šis darbs veltīts ģeniālajam matemātiķim Alanam Tjūringam un mākslīgā intelekta pirmsākumiem izrāde ieved skatītājus Tjūringa Otrā pasaules kara laika atklājumos (piemēram, Enigmas koda atšifrēšanā) un personīgajā dzīves drāmā dailesteatris.lv. "ORĀKULS" veidots kā starptautiska kopražojuma projekts, iekļauts prestižajā Rūras triennālē, ar pasaules pirmizrādi Vācijā un vēlāk arī uz Dailes teātra skatuves Rīgā dailesteatris.lv. Turpinot totālu teātra un kino valodu saplūsmi, "ORĀKULS" solās būt Dailes teātra līdz šim grandiozākais iestudējums ar ambiciozu vērienu un tehnoloģiskiem risinājumiem Tvarkovskis tajā pēta nākotnes pareģojumu spēku un cilvēces attiecības ar mašīnām dailesteatris.lvdailesteatris.lv.

### Ietekme uz teātri un tehnoloģiju izmantojums

Tvarkovska **ietekme uz mūsdienu teātri** ir jūtama daudzos līmeņos. Viņš tiek dēvēts par vienu no **Eiropas jaunās paaudzes drosmīgākajiem režisoriem**, kurš paplašina teātra robežas <u>dailesteatris.lv</u> <u>dailesteatris.lv</u>. Ar savu darbu Tvarkovskis pierāda, ka teātris 21. gadsimtā var būt **starpdisciplinārs piedzīvojums**, kas uzrunā plašu auditoriju — no klasiskā teātra cienītājiem līdz pat elektroniskās mūzikas un mākslas instalāciju publikai. **Tehnoloģijas** viņa izrādēs nav tikai efekts, bet pilnvērtīga valoda, ar kuras palīdzību tiek stāstīts stāsts. Piemēram, "ROTKHO" tehniskie risinājumi (sarežģītā video projekciju un skaņas sistēmu sinerģija) izvirzīja jaunus standartus Latvijas teātrī <u>dailesteatris.lv</u>, par ko izrāde saņēma arī **Teātra inovācijas balvu** <u>dailesteatris.lv</u>. Tvarkovskis rāda priekšzīmi, **kā digitālo laikmetu ienest uz teātra skatuves**, saglabājot māksliniecisko dziļumu — viņa darbi aptver gan **augsta līmeņa intelektuālas idejas**, gan sniedz **spēcīgu, fizisku pārdzīvojumu** skatītājiem.

Starptautiskie panākumi (piemēram, **stāvovācijas Parīzē un Atēnās** pēc "ROTKHO" izrādēm dailesteatris.lv) apliecina, ka Tvarkovska meklējumi atrod atsaucību arī ārpus Latvijas. Viņa **mākslinieciskā drosme** un **eksperimentālā garša** ietekmē jaunus režisorus, iedrošinot iesaistīt teātrī arvien jaunas formas — no dokumentāliem elementiem līdz VR, no klasikas pārlūkojuma līdz rave kultūras integrācijai. Tvarkovskis bieži uzsver **kopīgas sapņa komandas nozīmi** radošajā procesā — mēģinājumu gaitā viņš veido trupu kā vienotu kopienu ar kopīgu vīziju <u>dailesteatris.lv</u>. Šāda pieeja atstāj ietekmi uz teātra veidošanas praksi, uzsverot **kolektīvas radošās pieredzes** un **ilgstoša procesa** vērtību galarezultāta sasniegšanā.

Kopumā Lukašs Tvarkovskis ar savu režijas rokrakstu un idejām ir **bagātinājis mūsdienu teātra ainavu**, apliecinot, ka teātris var būt vienlaikus **literārs un vizuāli iespaidīgs, intelektuāli dziļš un emocionāli aizraujošs**. Viņa radītās izrādes atstāj **paliekošu iespaidu** uz skatītājiem un veicina diskusijas par to, **kurp virzās teātris** laikmetā, kur tehnoloģijas un māksla saplūst jaunās, neierastās formās. Tvarkovska veikums liecina, ka **teātris joprojām spēj pārsteigt** un atklāt jaunus apvāršņus, saglabājot cilvēcisko kodolu un dvēseliskumu pat visaugstākajā tehnoloģiju lidojumā.

**Avoti:** Dailes teātris mājaslapa <u>dailesteatris.lvdailesteatris.lv</u>, **The Stage** intervija (N. Tripney) <u>dailesteatris.lvdailesteatris.lv</u>, **Kultūras ziņas** <u>dailesteatris.lv</u>, u.c.