

NOVI OMANUT

PRILOG ŽIDOVSKOJ POVIJESTI I KULTURI

Broj 1 (162) Zagreb, siječanj - veljača - ožujak 2024 / tevet - švat - adar 5784 ISSN 1331-8438

Pod lupom

Povijest jednog osporavanog pape

Piše Zdravko Zima

Što je to revizionizam? Ovisi o vremenu i prilikama u kojima se taj i takav pojam aktualizira: potkraj 19. stopeća pod revizionizmom podrazumijevala se struja unutar radničkog pokreta, čiji su lideri odustali od revolucionarne borbe jer su bili uvjereni da je reforma kapitalističkog svijeta ne samo poželjna nego i moguća. Jedan od vođa njemačkih socijaldemokrata, Eduard Bernstein, prvi je iznio revizionističke teze u djelu pod naslovom *Pretpostavke socijalizma i zadaće socijaldemokracije* (1899), temeljeći ih na iskuštvima države sa snažnom socijaldemokratskom strankom u parlamentu i opsežnim socijalnim zakonodavstvom koje je poduprla vlast na čelu s kancelarom Bismarckom. Njegove teze radikalno su nijekali Rosa Luxemburg, Karl Kautsky i drugi. S povijesnim mijenama i onima koji su ih inicirali i revizionizam je bio podvrgnut revizionizmu. Opetovane procjene nekih događaja iz dalje ili bliže prošlosti izazvane su otkrićem novih, dotad nepristupačnih podataka ili promjenom političkih okolnosti koje su implicirale opasnost da se delikatne činjenice (re)interpretiraju u skladu s imperativima netom uspostavljenog establišmenta. U komunističkoj Jugoslaviji sarajevski atentat na austro-ugarskoga prestolonasljednika Franju Ferdinanda tretiran je kao herojski čin. Ali s rušenjem Berlinskog zida i propašću komunizma kao globalnog projekta to je stajalište revidirano. U zapadnim dijelovima globusa taj atentat nikada i nije bilo shvaćan drukčije nego kao zločin, a na Balkanu je prvotno stajalište revidirano svagdje osim u Srbiji.

Godine 1932. i 1933. po nalogu sovjetskih vlasti u Ukrajini, sjevernom Kavkazu i zoni oko donjeg toka rijeke Volge izazvan je *holodomor* (prema ukrajinskom *golodomor*), umjetno izazvana glad zbog koje je umrlo između tri i sedam milijuna Ukrajinaca. Neki povjesničari tvrde da je *holodomor* uzrokovan čak deset milijuna žrtava, a poljski odvjetnik Raphael Lemkin nazvao je taj zločin klasičnim genocidom. *Holodomor* je bio tek jedan od načina, možda najdrastičnijih, kojima se Staljin obračunavao s onima koji nisu prihvaćali njegovu ideju prisilne kolektivizacije. Službena je Ukrajina *holodomor* u dvama navratima proglašila genocidom sovjetskoga komunističkog režima. Kad je predsjednik Ukrajine postao Viktor Janukovič (2010), u dogovoru s ruskim predsjednikom Dimitrijem Medvjedevom tvrdnje o genocidu zamijenjene su neutralnjim izrazima, koji ipak nisu pomogli da se na taj zločin stavi točka.

Takve i slične asocijacije pobuđuje knjiga *Ured, Židovi Pija XII.* (izvorno: *Le Bureau – Les Juifs de Pie XII*), koju je napisao Flamanac i Belgijanac Johan Ickx, a u Hrvatskoj publicirala nakladnička kuća Ljevak iz Zagreba (s francuskog prevela Ivana Šojat). Nad velikim ličnostima nerijetko se natkriljuju velike kontroverze, a slučaj Pija XII. pokazao se još delikatnijim jer je njegov pontifikat u znatnoj mjeri koïncidirao s erom Hitlerove strahovlade. Pravim imenom Eugenio Pacelli, Pio XII. izabran je za papu prvo-ga dana konklave 2. ožujka 1939. Kako tvrdi Eamon Duffy, pobožnošću i vanjštinom, koja je asocirala na likove s El Grecovih platna, utjelovljavao je predodžbu o idealnom katoličkom svecu. Dok je kao nuncij djelovao u Njemačkoj, Kaiser Vilim II. tretirao ga je kao savršen uzor, a u vihorima Drugoga svjetskog rata vatikanski prelati držali su da je Pio XII. alias Pacelli izbor koji pozicija rimskog pontifeksa u tako delikatnim vremenima upravo pretpostavlja. Iz čega je onda niklo uvjerenje da je Pio XII. bio ravnodušan prema nacističkim zločinima, koje je u drugoj polovici 20. stoljeća bilo osobito zastupljeno u zemljama komunističkog lagera? Razlozi nisu jednostavni ni jedno-

značni. Papin uspon na vatikanski tron započeo je zapravo u Njemačkoj, njegova sklonost prema njemačkoj kulturi bila je velika i neupitna, premda to ne znači da je prihvatio i rasističku teoriju, ali između njemačkoga fašizma i boljševičkoga komunizma, papa je ipak drugi shvaćao kao najveću prijetnju europskom i svjetskom poretku. Godine 1919. u Münchenu je izbila komunistička pobuna. Grupa buntovnika prijetila je Paccelliju pištoljima, što je dodatno uvećalo njegovu odbojnost prema bilo kakvoj ideji socijalizma ili komunizma.

Papa s takvom biografijom saveznicima je bio unaprijed sumnjiv, tim više što je pokušavao biti neutralan, objasnjavajući da se mirom ništa ne gubi, dok se ratom može izgubiti sve. Najviše kontroverzi tiče se njegova odnosa prema genocidu nad Židovima. Do kraja 1942. Pio XII. nije izričito osudio genocid, ali je izdvojio goleme količine zlata da bi se zaštitili rimski Židovi. Kada je ipak osudio nacističke zločine, saveznicima su njegove riječi djelovale odveć šifrirano, dok su Mussolini i njemački ministar vanjskih poslova Ribbentrop zaključili da je papa napokon

Nove spoznaje: Johan Ickx

Nakon što je drama *Der Stellvertreter* objavljena, uprizorena u Berlinu, a potom prevedena na mnoge jezike, Hochhuthova slika Pija XII. poprimila je dimenzije absolutne istine. U svojoj knjizi Johan Ickx tvrdi da su dramu financirale sovjetske tajne službe, a početkom 1964. papa Pavao VI. imenovao je četvoricu isusovaca da istraže dokumente u vezi s teškim inkriminacijama na račun njegova prethodnika

prestao hiniti neutralnost. Polemike oko njegova ponašanja za vrijeme Drugoga svjetskog rata kulminirale su 1963. godine, kada je Rolf Hochhuth objavio dramu *Der Stellvertreter* (*Zastupnik*), u kojoj je Pija XII. prikazao kao antisemita, nespremna da uloži bilo kakav napor u spašavanju Židova. Svojedobno Hochhuth je bio iznimno popularan, možda više zbog naslova nadahnutih nacionalsocijalističkom prošlošću (među inim, napisao je i dramu *Soldaten*, potaknutu Churchillovim zračnim napadom na Dresden), a manje zbog njihove scenske kakvoće. Napokon, na temelju Hochhuthove drame *Der Stellvertreter*, Costa Gavras snimio je 2002. godine film *Amen*, u kojem je na svoj način tematizirao kontroverze u političkim i diplomatskim odnosima između Vatikana i u Drugom svjetskom ratu antagonistickih strana. O čemu se radi u filmu koji je na festivalu u Berlinu nominiran za *Zlatnog medvjeda*? Kurt Gerstein, esesovski časnik zaposlen u Higijenskom institutu, istraživao je program za uništavanje štetocinka i pročišćavanje voda. Ali ostao je zaprepašten kad je shvatio da se ciklon B, koji je trebao poslužiti za iskorjenjivanje tifusa, koristi za ubijanje Židova i pripadnika drugih nacistima nepoželjnih etniciteta. O svojim spoznajama Gerstein je pokušao obavijestiti papu, ali je naišao na zid šutnje. Jedini

koji ga je razumio, ili jedini koji ga je htio razumjeti, bio je mladi isusovački svećenik Riccardo Fontana.

Ipak, i nakon što se Fontana obratio samom papi, Vatikan se sa zadrškom ogradio od Hitlera i nacističke Njemačke. U daljem slijedu zbivanja isusovac je apelirao na papu da zaustavi židovske deportacije, ali on se oglušio na tu molbu, objašnjavajući da bi time prouzročio nevolje kršćanima koji žive u zemljama pod nacističkom vlašću. Ni Hochhuthova drama ni Gavrasova ekranizacija ne prezentiraju Vatikan u ružičastom svjetlu, a još manje daju povoda za optimističke projekcije u svijetu u kojem se borba između dobra i zla uvjek iznova perpetuirala. Odlučan da demantira tvrdnje o kolaboracionizmu Pija XII. s *Führerom*, nakon oluje izazvane Hochhuthovom dramom, Vatikan je angažirao ekipu povjesničara koja će istražiti i objaviti svu relevantnu dokumentaciju u vezi s Vatikanom u vrijeme nacizma. Dakako, oni koji su htjeli po svaku cijenu ocrniti Svetu Stolicu spominjali su nacističke glavešine kao što su Klaus Barbie, a možda i šefovi Gestapa, Martin Borman i Heinrich Müller, koji su tajanstvenim kanalima iz vječnoga grada transferirani u Latinsku Ameriku. Nema dvojbe o tome da su pronaciški klerici iz Francuske, Austrije, Hrvatske i drugih zemalja asistirali nacističkim zločincima u nastojanjima da izmaknu ruci pravde, ali to ne znači da zbog toga aktivnosti Pija XII. za vrijeme Trećeg Reicha valja vidjeti u negativnu ili striktno negativnu svjetlu. Nakon što je drama *Der Stellvertreter* objavljena, uprizorena u Berlinu, a potom prevedena na mnoge jezike, Hochhuthova slika Pija XII. poprimila je dimenzije absolutne istine. U svojoj knjizi Johan Ickx tvrdi da su dramu financirale sovjetske tajne službe, a početkom 1964. papa Pavao VI. imenovao je četvoricu isusovaca da istraže dokumente u vezi s teškim inkriminacijama na račun njegova prethodnika.

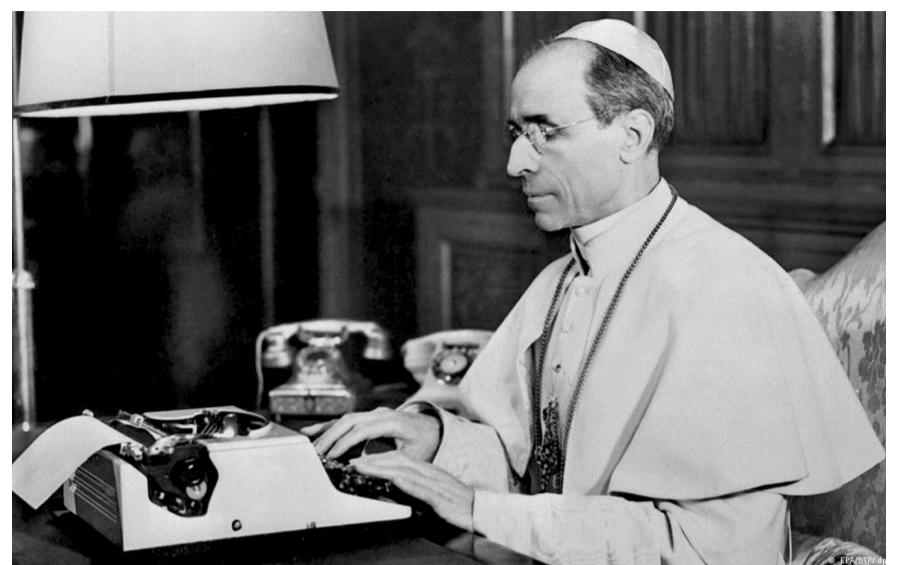
Johan Ickx ravnatelj je povjesnog arhiva Odjela za odnose s državama tajništva Svete Stolice. Objavio je radove o mnogim temama iz povijesti Katoličke crkve od srednjeg vijeka do naših dana, a istraživanja arhiva u vezi s pontifikatom Pija XII. objedinio je u knjizi od 18 poglavljja. Premda je motive nalazio u diplomatskim notama, službenim predstavkama i promemorijama svih mogućih razgovora, Ickx je svoja poglavљa nazvao pričama ili kronikama. Zbog čega? Priča je u krajnjoj liniji isto što i pripovijetka, prozni oblik koji se može interpretirati na različite načine, dok je kronika jedan od najstarijih književnih rodova koji vuče korijene iz biblijske predaje. Za razliku od znanstvenih

tekstova, koji podrazumijevaju egzaktnost, priča je podložna svakojakim tumačenjima, pa je pitanje nije li Ickx svjesno ili nesvesno koketirao s Boccacciom? Dok se njegov *Dekameron* sastoji od stotinu priča nastalih u Firenci u doba kuge, Ickxovi 18 priča događa se u Rimu i u svijetu (uostalom, *aeterna citta* je supstitut za svijet) u doba društvene kuge koju su utjelovljivali fašizam i komunizam, odnosno ruski boljševizam. U svom bez dvojbe delikatnom radu autor se rukovodio potrebom da oživi Rimsku kuriju iz Drugoga svjetskog rata „bez onečišćujućeg utjecaja poslijeratne književnosti i interpretacija istraživača“. Koliko god time implicira da je iznosio autentična papina stajališta, iz prezentiranih dokumenata Pio XII. najčešće progovara posredovanjem svojih suradnika, glasnogovornika i tajnika, koji su mu bili bliski, ali koji se ipak javljaju kao interpreti. Unatoč opsežnosti knjige i usprkos iznimnom obrazovanju vatikanskih diplomata i prelata, izravnih i izvornih izjava Pija XII. ipak je mnogo manje nego što ih jedno takvo istraživanje u osnovi prepostavlja.

Ickx piše da njegove „priče i kronike otvaraju vrata koja vode u hodnike i saline Ministarstva vanjskih poslova Vatikana i njegovih veleposlanstava – nuncijatura“. S obzirom na to, Ickxova knjiga doima se katkad kao krimić s brojim labirintima u kojima se kriju ili u kojima traže sreću njegovi akteri. Istražujući golemu zbirku Židovskih dosjea (*Serie Ebrei*) autor se suočio s isto tako nepreglednom količinom pojedinačnih i kolektivnih sudsudbina nad kojima se nadvij vihor rata i nacističke totalitarne prakse. *Serie Ebrei* sadrže 2800 molbi za pomoć koje su slali Židovi ili njihovi zaštitnici, nudeći uvid u sudsudbine 4000 Židova, među kojima su neki prakticirali židovsku vjeru, iako su većinom bili kršćani izraelitskih korijena. Sveta Stolica smjela je intervenirati ili posredovati samo ako su posrijedi bili katolici, neovisno o njihovoj matičnoj državi. Tako su prepostavljali pravni i diplomatski uzusi, a nacisti su se unatoč svojoj zločinačkoj politici itekako rado pozivali na zakon i red (*Recht und Ordnung*). Objavljena korespondencija otkriva da su Sjedinjene Države primile veći broj izbjeglica, premda s one strane Atlantika, posebno u protestantskom lobiјu, Vatikan nije bio osobito simpatiziran. Na ovaj ili onaj način, dosje demantira teoriju o papinoj benevolentnosti prema Hitleru, a samim tim demantira i Hochhuthovu dramsku verziju o njegovu ponašanju za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Neovisno o prijateljstvu između Pija XII. i predsjednika Roosevelt, teško je i pomisliti da bi Sjedinjene Države pristale na ponovno uspostavljanje diplomatskih odnosa da je njihov predsjednik vjerovao u bliskost između rimskog primasa i nacističkog kancelara.

Sumnje u Pija XII. proizašle su s jedne strane iz vatikanske načelno neutralne i nadnacionalne pozicije, a s druge iz već spomenute činjenice da je u bezbožničkom komunizmu papa ipak identificirao veću opasnost nego u fašizmu. Njemačka i Italija istupile su iz Lige naroda, koja

se pokazala nemoćnom pred ratnim izazovima, a odnose među sukobljenim stranama na starom kontinentu nije mogla održavati ili koordinirati ni jedna međunarodna organizacija. Nije to mogao nitko, izuzev Vatikana. Jedna epizoda Ickxove knjige tiče se Opatije, u koju je 1939. došljela obitelj Ferency, gospoda Maria Gerda, njezin suprug Oskar i njihova osamnaestogodišnja kćer Manon Gertrude. Oni su bili Austrijaci židovskih korijena i premda su nisu tako osjećali i premda su bili katolici u nekoliko naraštaja, morali su tražiti spas pred nacističkim hordama. Maria Gerda slala je očajnička pisma papi, a njezin dosje naslovlen je *Signora Gerda Maria Ferency - Israelita*. Nakon što njihova Manon Gertrude zbog svog

Vatikanske kontroverze: Pio XII.

Serie Ebrei sadrže 2800 molbi za pomoć koje su slali Židovi ili njihovi zaštitnici, nudeći uvid u sudsudbine 4000 Židova, među kojima su neki prakticirali židovsku vjeru, iako su većinom bili kršćani izraelitskih korijena. Sveta Stolica smjela je intervenirati ili posredovati samo ako su posrijedi bili katolici, neovisno o njihovoj matičnoj državi

dvojbenog pedigreea više nije mogla pohađati školu, Ferencyjevi su napustili Austriju. Prvo utočište pružio im je u Zagrebu nadbiskup Stepinac, ali kad su lokalne vlasti prihvatile nacističku ideologiju, nije im bilo druge nego da oputuju preko talijanske granice. Jedno od posljednjih poglavila ili priča posvećeno je Mariju Finziju, talijanskom doktoru prava koji je djelovao kao predstavnik Izaslanstva za pomoć židovskim emigrantima. U pismu adresiranu na Pija XII. taj Finzi moli za pomoć u spašavanju osmogodišnje djevojčice iz Jugoslavije koja se zove Maja Lang. Maja i njezina obitelj spašeni su, 1945. vratili su se u Jugoslaviju, a tri godine poslije emigrirali su u Izrael. Ali nije se spasio Finzi, koji je isto tako bio Židov. U ožujku 1944. bio je uhićen i deportiran u Auschwitz, a umro je vrlo brzo poslije oslobođenja.

To su Ickxove priče i kronike, što ih je nakon istraživanja vatikanskih arhiva prezentirao u opsežno dokumentiranoj knjizi. Ne sumnjujući u njegove namjere, činjenica je da je prošlost teško rekonstruirati jer su takvi pokušaji provizorni i jer ovise o brojnim tumačenjima. I kad je lišen bilo kakvih predrasuda, ili ideoloških hipoteka s ovim ili onim predznakom, istraživač piše povijest, književnu ili intertekstualnu tvorevinu u kojoj se dotiču umjetnost i znanost, zbog čega je teško ustanoviti ili reaktualizirati ono što se zbivalo u prošlosti. Hayden White drži da je cjelokupna povijest, ili historija, verbalna fikcija, što će reći da je uvijek u nekoj mjeri i izmišljotina. Ickxova istraživanja na jedan će način prihvati ultramontanci i vjerski zeloti, a na drugi ateisti ili oni koji Vatikanu a priori nisu skloni. U raspravama o relativnosti istine nerijetko se spominje Kurosawin film *Rašomon*, snimljen prema dvjema novelama njegova japanskog sunarodnjaka Ryūnosukea Akutagawe. Nekoliko izravnih i posrednih svjedoka iznosi verziju jednog zločina, svaka od tih verzija zvuči uvjerljivo, svjedoci polaze od oprečnih stajališta i svako za zločin optužuje drugog. Kurosawin film, koji je ubrzo nakon snimanja proglašen remek-djelom, neki su tumačili kao alegoriju na poraz Japana u Drugom svjetskom ratu, a neki kao alegoriju na atomsku bombu. Graham Allison, harvardski politolog i pomoćnik ministra obrane Sjedinjenih Država, tvrdio je da mu je osnovni orientir u pisanju knjige *Bit odluke (Essence of Decision)*, u kojoj je iz tri različita aspekta rekapituirao priču o kubanskoj raketnoj krizi 1962. godine, bio upravo Kurosawin *Rašomon*. Dovoljno kao argument da se Ickxova knjiga uzme bez zazora, ali i sa svješću da je povijest vječna igra svjetla i tame, istine i privida te da nam takva – u skladu s Heraklitovom dosjetkom o rijeci u koju ne možemo dvaput kročiti – uvijek u nekoj mjeri izmiče iz ruku.

U retrovizoru

Zvijezda bez premca

Piše Martina Petranović

„Najviše volim dugačke uloge, pa mogu dugo ostati na pozornici“, izjavila je svojedobno Lea Deutsch (Dajč), djevojčica (i) glumica koja je najveći dio svoga kratkog životnog puta proživjela upravo na pozornici ili u njezinu neposrednoj blizini, počevši od ožujka 1929. kada je kao glazbeno i scenski neobično nadarena dvogodišnjakinja tijekom purimskih svečanosti u dvorani društva Makabija prvi put javno nastupila pred publikom, do svibnja 1943, kada je kao pripadnica židovskoga naroda preminula u vlaku na putu za koncentracijski logor Auschwitz. Smjestivši je negdje između „zagrebačke Shirley Temple“ kako su joj već zarana tepali novinari i „zagrebačke Anne Frank“, kako ju je prozvala kasnija historiografska refleksija, povijesni usud kao da je Lei Deutsch doista namijenio „dugačke uloge“, bilo da je riječ o glumačkim ulogama dražesnih junakinja koje je tijekom tridesetih godina 20. stoljeća s lakoćom svladavala i tumačila na zagrebačkim kazališnim pozornicama, bilo da je riječ o društvenoj ulozi tragično stradale heroine koju igra sve do danas ne samo u povijesti hrvatskoga kazališta nego i u povijesti nacionalne kulture, ako ne i šire, katkada snažno obasjana pozornošću medijskih i/ili historiografskih reflektora, katkada gurnuta u mrak i tišinu izvan njihova dosega.

U razdoblju koje je posebno snažno favoriziralo dječje glumačke zvijezde, na svjetskoj razini otjelovljene u holivudskome sjaju Shirley Temple, „malu“ su Leu Deutsch i kazalištarci i publika i mediji prigrlili kao nacionalni pandan međunarodnoj zvijezdi i domaću inaćicu „čuda od djeteta“. Rano naslutivši da je riječ o djevojčici izvanserijskih umjetničkih talenata za glumu, pjevanje i ples, već ju je najuža obitelj – majka Ivka Singer, pasioni-

Wirklich ein Wunderkind: Lea Deutsch

rana ljubiteljica kazališta, otac Stjepan Deutsch, zaljubljenik u fotografiju, i majčina sestra Vera Singer, pijanistica i glazbena pedagoginja – gurkala u smjeru izvedbenih umjetnosti, omogućujući joj stjecanje praktičnih vještina u scenskim, plesnim i glazbenim nastupima na zabavama, raznim priredbama i radijskim emisijama te u teatru, izobrazbu u različitim umjetničkim područjima i druženje s kazališnim umjetnicima koji su se rado okupljali u obiteljskoj kući Deutsch u Gundulićevoj ulici 29. Među mnogim je kazališnim umjetnicima, kao što su Josip Bach, Nina Vavra, August Cilić, Tito Strozzi, Rudolf Habeduš Katedralis, Lea Deutsch od najranije dobi uživala poštovanje i naklonost, a s nekim je razvila i duboka prijateljstva. Glumica Milica Mihić vidjela je u njoj budućnost zagrebačke scene, a njezine je interpretativne mogućnosti cijenila i spisateljica Ivana Brlić-Mažuranić – njezine je riječi Lea Deutsch također interpretirala na sceni, briljiravši kao Gita u *Čudnovatim zgodama Šegrtu Hlapicu*; na zabavnim je večerima pjevala s tada popularnim operetnim tenorom Milanom Šepecem, a u uprizorenju Bersina *Ognja* pozornicu je dajela i s glazbenom divom Zinkom Kunc. Tijekom desetljetnoga scenskog života Lea Deutsch uspješno je surađivala s više redatelja različitih prosedera i poetičkih obilježja, kao

**Među mnogim kazališnim umjetnicima svoga doba,
kao što su Josip Bach, Nina Vavra, August Cilić, Tito
Strozzi, Rudolf Habeduš Katedralis i drugi, Lea Deutsch
od najranije dobi uživala je poštovanje i naklonost, a s
nekima je razvila i duboka prijateljstva**

što su Slavko Batušić, Hinko Nučić, Tito Strozzi, Branko Gavella ili Kalman Mesarić, no ponajviše s Alfonsom Verlijem. Pozivana je i na gostovanja u druge gradove (Varaždin, Split, Samobor, Petrinja, Sisak...), među ostalim i u Beograd, gdje su je zapazili i glumci iz Sofije pozvavši je na gostovanje u Bugarsku, no ono na koncu ipak nije realizirano. Njezinim su se nastupima oduševili i pripadnici kazališne trupe Habima prilikom gostovanja u Zagrebu, ponudivši joj priliku da dođe u Tel Aviv usavršiti kazališno obrazovanje, kao što su joj svojedobno i predstavnici filmskoga studija Pathé, koji je o Lei Deutsch snimio i kratki film, uputili poziv da dođe u Pariz učiti francuski i pripremati se za karijeru u francuskom kulturnom prostoru. Spomenute pozive Lea Deutsch redom je odbijala, odlučivši se za karijeru u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, u vlastitome gradu i pred vlastitom publikom koja ju je, barem neko vrijeme, obožavala.

Naime, čim je stupila na scenu, Lea Deutsch postala je miljenica zagrebačke publike, koja je na pojedine predstave odlazila samo zbog njezinih nastupa, te se često mogla čuti i opaska da Lea Deutsch ima svoju publiku kao malo koji scenski izvođač, a kazališne kritike prenosile su riječi kazališnih posjetitelja za koje je Lea Deutsch bila „frac slatk“, „Wirklich ein Wunderkind“ ili „hercig!“ Drugim riječima, nastupi Lee Deutsch mamili su gledatelje u teatar i pomagali financijsku stabilnost zagrebačkoga kazališta, koje se tridesetih godina suočavalo sa smanjenjem državnih subvencija, pritiskom oslanjanja na prihod od prodanih ulaznica te širom ekonomskom krizom i novčanim neprilikama zbog kojih se repertoar morao okretati zahtjevima šire publike. Naslovi novinskih članaka stoga su u više navrata bilježili da „Mala Lea spašava kazališnu blagajnu“ ili nešto tomu slično, a publika je punila gledalište jer je željela gledati Leu Deutsch, obasipala ju je pohvalama, cvijećem, darovima i slatkisima, skupljala njezine fotografije i autograme, pa i nastojala ostvariti neki kontakt s njom. Pritom je važno napomenuti da je, kako je zabilježila kritika, Lea Deutsch često dobivala pljesak na otvorenoj sceni čak i potkraj tridesetih, kad se polako počela afirmirati u dramskim ulogama koje izlaze iz kategorije isključivo dječjih nastupa. Golemoj popularnosti Lee Deutsch, kakvu nije uživao ni jedan tada aktivan dječji izvođač u Hrvatskoj, nedvojbeno su kumovali onodobni mediji, odnosno novinska i časopisna kritika te zabavna štampa, koji su mnogo i učestalo pisali o njoj, a zaciјelo i fotografiski studiji u kojima je Lea Deutsch fotografirana, poput fotostudiјa Franje Mosingera, osiguravajući popratni materijal uz napise o Lei Deutsch, kao što je to činio i njezin otac Stjepan Deutsch. Novinska je kritika redovito izvještavala o njezinim nastupima, kako u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, o čemu je pisano najviše, najopsežnije i s najvećim epitetima, ali i svim njezinim drugim angažmanima, a ilustrirane revije i časopisi poput *Ženskoga lista*, *Kulise, Svijeta*, „revije za film i kino“ *Cinema* kao i „ozbiljnije“ novine poput *Jutarnjega lista*, *Novosti* ili *Politike*, donosile su intervjuje i reportaže o njezinim ulogama, gostovanjima, dogodovštinama pa i načinu na koji provodi praznike. U medijskim stupcima stekla je status „čuda od djeteta“, usporedjivana je i s Mozartom, opisivali su je kao „malu djevojčicu“, ali „veliku umjetnicu“, „senzaciju svoje vrste“, „magnet koji će sigurno privlačiti legije gledalaca“, „čudo djeće glume“ i „poglavlje“ ili „fenomen“ za sebe te je nazivali „malim starom zagrebačkoga kazališta“, „pravim Wunderkindom“ ili „utjelovljenim teatarskim instinktom“, gotovo kao da su se natjecali tko će smisliti ljepši i snažniji kompliment za darovitu, zabavnu i umiljatu umjetnicu.

U vrijeme aktivnoga bavljenja kazališnom praksom držana hrvatskom Shirley Temple, danas apostrofirana hrvatskom Anne Frank, a između nijekana kao zvijezda ugasla sjaja, Lea Deutsch više je od svih dosad spomenutih i izvana nametnutih društvenih i kulturnih uloga upisanih u šire kolektivno pamćenje, uživala u svojim glumačkim ulogama u teatru u kojem se, kako je ponavljala, „najbolše zabavljala“ i u kojem se osjećala „kao da se doma igra“. Svoje kazališne uloge igrala je uporno i ustajno, strastveno i posvećeno, ne obazirući se ni na gdjekoji dobrođušni ili manje dobrođušni primjedbu da prekomjerni nastupi možda nisu najbolji za njezino tjelesno i duhovno zdravlje, ni na gdjekoji zajedljiv komentar da kazalište pomalo pretjeruje s iznalaženjem uloga za nju i njezina glumačkoga kolegu Bracu Reissu.

U desetak godina koliko ih je aktivno provela na zagrebačkoj sceni, od 1932, kad je uskočila u ulogu djevojčice Priske u Freudenreichovim *Graničarima* nastupajući uz Mariju Ružičku Strozzi i Milu Popović Mosinger, do 1941, kad je odigrala svoju posljednju ulogu u *Živoj šahovskoj igri* Rudolfa Habeduša Katedralisa i B. Pavlovića, Lea Deutsch odigrala je dvadesetak kazališnih uloga, od kojih su mnoge bile glavne, naslovne i nosive, pa i pišane upravo za nju. Većinu njih odigrala je na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u

Zagrebu, no uz to je kontinuirano nastupala i izvan „velikoga“ kazališta te je pjevala, glumila, recitirala i ili plesala na zabavnim ili dobrotvornim priredbama židovske zajednice i drugih organizacija u Zagrebu i izvan njega, na matinejama, dječjim i školskim priredbama te na zabavnim večerima pojedinih izvođača ili udrugama, u radijskim emisijama Radia Zagreb, u radijskom programu i kazališnim predstavama Dječjega carstva, u nastupima plesne škole plesača i koreografa modernih plesova Roda Rifflera (Rudolfa Ungara), kod kojega je usavršavala plesne vještine, među ostalim i step, te u posebnim programima kazališta kao što su obljetničke i svečane proslave u čast nekog od glumaca ili izvođača, odnosno gostovanja zagrebačkoga kazališta diljem Hrvatske. Među brojne primjere tih kratkih dječjih točki možemo, primjerice, ubrojiti, nastupe na zabavama Židovskog ženskog udruženja WIZO u Zagrebu i Židovske ženske zajednice WIZO u Osijeku, u zabavama i priredbama Židovskog akademskog društva u Zagrebu, na purimskoj svečanosti židovske zajednice u Karlovcu. Na Silvestarskoj pak zabavi udruženja glumaca 1932. Lea Deutsch oduševila je okupljenu publiku i izvođače kao gejšu odjevenu u kimono i potom izvedbom *Pjesme o lutki* koju je i poslije izvodila na svojim nastupima, na zabavi društva Hrvatska žena u Petrinji plesala je, pjevala i glumila, na predstavi *Crvenkapica* 1939. u izvedbi učenica Državne III. realne gimnazije igrala je Crvenkapicu, a sudjelovala je i u drugim školskim priredbama i koncertima. Katkada je priredivala i samostalne koncerete ili zabavne večeri (ne jednom uz pratnju Lovre Matačića), iskoristivši takoreći svaku priliku da nastupi pred publikom, pa je tako i prilikom jednog oporavka od bolesti u Rimskim toplicama priredila koncertnu večer.

Najveće i najzapaženije uspjehe ipak je ostvarila u sklopu repertoara Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, dijeleći pozornicu s najistaknutijim dramskim, operetnim i opernim umjetnicima svoga vremena. Podjednako je uspješno nastupala u dramskim i glazbenoscenskim predstavama, uključivši pored operetnih uloga i ulogu u opernoj predstavi (Blagoje Bersa, *Oganj*). Uspjesi u manjim ulogama, a napose duhovita interpretacija Moliereove Louison u *Umišljenom bolesniku* otvorili su joj put ka većim ulogama, u kojima je nerijetko nastupala uz drugoga zapaženog dječjeg glumca toga vremena Bracu Reissa: Lea i Braco vodili su glavnu riječ u predstavama *Tonček i Točkica* Ericha Kästnera (1933), *Čudnovate zgode Šegrtu Hlapicu* Ivane Brlić-Mažuranić (1934), *Naša deca* Branislava Nušića (1934), *Robinzon ne smije umrijeti* Friedricha Forstera (1937). Ocjenjujući nastupe Lee Deutsch, kritika je isticala njezinu nepogrešivost u memoriranju golemih količina teksta, energičnost kontinuirane pa i višesatne glumačke prisutnosti na sceni, prirodnost nastupa i užitak u igri, razumijevanje i proživljavanje situacija koje tumači i rečenica koje izgovara, usklajivanje riječi, geste, mimike i tona te, posljednje ali ne i najmanje važno, umijeće u „probijanju“ kazališne rampe i ostvarivanju žive komunikacije i interakcije ne samo s partnerom na sceni nego i s publikom u gledalištu.

Kulminacija popularnosti Lee Deutsch i scenska sublimacija svih njezinih talenata bila je (ili je trebala biti) opereta *Čudo od djeteta* (1935), za koju je libreto napisao Tito Strozzi, a glazbu Josip Deči: bila je jer je djelo pisano za nju i po njezinu mjeri; trebala je biti jer je kritika gotovo jednodušno ustvrdila da su samo Lea Deutsch (i scenograf Marijan Trepše)

U desetak godina koliko ih je aktivno provela na zagrebačkoj sceni, od 1932. godine kad je uskočila u ulogu djevojčice Priske u Freudenreichovim *Graničarima*, nastupajući uz Mariju Ružičku Strozzi i Milu Popović Mosinger, do 1941, Lea Deutsch odigrala je dvadesetak kazališnih uloga, od kojih su mnoge bile glavne, naslovne i nosive, pa i pišane upravo za nju

bili na razini zadatka te da je predložak efemeran i zabavljajuće naravi, a predstava nedostatno dorađena. No Lea Deutsch je interpretacijom Ele ispunila sva umjetnička očekivanja i pokazala svu raskoš svoga mnogolikog glumačkog, pjevačkog i plesačkog talenta, a uza sve dosad rečeno o stilu njezinih izvedbi, u njezinu je nastupu ovaj put apostrofirana i „apsolutno pouzdana i precizna muzikalnost“ te „čista intonacija, sigurna ritmizacija i u pjesmi i u plesu“, kako se izrazio Lujo Šafranek Kavić. U prilog vrsnoći izvedbe Lee Deutsch vrijedi dodati i da je skladatelj Josip Deči u intervjuu danu časopisu *Komedija* o premjeri *Čuda od djeteta* naglasio da mu dječji glas Lee Deutsch možda nije dopuštan „velika eksperimentiranja što se tiče njenog opsega glasa“, ali „njena ritmička sigurnost i njezina prirođena muzikalnost dopustile su ipak, da pređe okvir pjesama, koje se inače pišu za djecu“.

U slučaju operete *Čudo od djeteta* Lea Deutsch je osim spomenutog povoda bila na neki način i tema ili glavni sadržaj glazbenoscenskoga komada, a nešto se slično ponovilo i s operetom *Ženidba Mickey Mousea* (1937), u kojoj je tumačila ulogu Minnie i koja je također napisana i skladana za nju. Taj put, međutim, kazalište nije pokazalo zanimanje za još jednu operetu po njezinu mjeri te je predstava premijerno izvedena u dvorani Kina Luxor. Bio je to na neki način i znak ili signal svojevrsna prijeloma u glumačkoj karijeri Lee Deutsch, koja se na pozornici otad pojavljuje nešto rijede nego na vrhuncu slave sredinom tridesetih i u znatno manjim ulogama, a to su ujedno uloge ponešto drukčijega sadržajnog i stilskog predznaka. Iako je za djevojčicu Leine dobi, a tada je tek prešla desetu, možda bilo preuranjeno govoriti o putu ka glumačkoj zrelosti, kritika se o njezinim nastupima očitovala upravo u tim kategorijama i tom terminologijom dajući do znanja da je interpretacijama likova kao što su Mamilije u *Zimskoj priči* Williama Shakespearea (1939), Mela Dulsa u *Moralu gospode Dulse* Gabriele Zapolske (1939), Anjutka u Tolstojevoj *Moći tmne* (1939) ili Silvija u *Spisu br. 516* Gene Senečića (1940) ostvarila i umjetnički glumački napredak i stvaralački izvedbeni iskorak od glumačkih, pjevačkih i plesačkih rola talentiranoga djeteta prema složenijim glumačkim zadacima i zahtjevijim dramskim ulogama koje zahtjevaju drukčiji glumački pristup izgradnji lika na sceni. Tako o *Moralu gospode Dulse* kritika bilježi da je interpretacija Lee Deutsch bila potresna i uvjerljiva priskrbivši joj i pljesak na otvorenoj sceni kao i pola godine poslije, kad je

igrala Anjutku, a širi sud kritike, kakav će se javljati unutar tih godinu-dvije, jezgrovito je sažeо Ivo Hergešić u simptomatičnoj formulaciji: „Nesnosni Wunderkind razvija se u pravu glumicu.“

Daljem razvoju Lee Deutsch u „pravu glumicu“ stale su na put društveno-povijesne okolnosti kojima se sama nije mogla oduprijeti, a unatoč potpori iz obitelji bliskih kazališnih krugova, osnutak Nezavisne Države Hrvatske i zakonski propisi koji su nedugo nakon njezina utemeljenja stupili na snagu (tzv. Rasni zakoni) zapriječili su joj sudjelovanje u kazališnom životu, pa čak i odlazak na kazališne predstave, odnosno puki ulazak u kazalište. Posljednje i često citirane riječi koje je Lea Deutsch izgovorila na sceni Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu u ulozi voditeljice igre u predstavi *Živa šahovska igra* (1941) – „Zato za nagradu: Eto vam vaših lovov vijenaca i s time je naša igra svršena!“ – kao da su pretkazale i najavile njezin skori silazak ne samo s kazališne nego i sa životne pozornice. Nedugo nakon premijere kazalište je Lei Deutsch, kao i mnogima koji su se zbog nacionalnosti i/ili vjeroispovijedi pokazali nepoželjnima, ili pak nespremnima pristati na nova društvena i kazališna pravila, postupno zatvorilo vrata. Leu Deutsch je u ulozi Igre zamijenila druga glumica, a njoj je ostalo tek da nijemo sjedi na klupi ispred kazališta i sa židovskom oznakom na prsima promatra kazališnu kuću u kojoj se čitavo desetljeće osjećala „kao da se doma igra“, voljena i od kazališta i od kritike i od publike.

Imajući u vidu članak 6. Zakonske odredbe o rasnoj pripadnosti koji je omogućavao stjecanje arijskih prava onima koji su se prije travnja 1941. zalagali za interes hrvatskoga naroda, obitelj Lee Deutsch je već 27. lipnja 1941. uputila pismo Rasnom odjelu Ministarstva unutrašnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske u kojem se, pozivanjem na dugogodišnju

popularnost i postignuća Lee Deutsch na polju unapređenja hrvatskoga kazališta i kulture, nada stjecanju prava potrebnih za nastavak Leina djelovanja u kazalištu. Molbu kojoj su priložene i važnije kazališne kritike i članci o Lei Deutsch supotpisali su, među ostalima, Jakov Gotovac i Nina Vavra, no molba nije pozitivno riješena, a nije pomogao ni prelazak Lee Deutsch na rimokatoličku vjeroispovijed.

Lea Deutsch umjetničkim je postignućima obilježila jedno kazališno razdoblje, podjednako se dobro snalazeći i u zabavnom repertoaru komercijalnijega predznaka kakav je kontinuirano obilježavao kazališni i društveni život tridesetih godina (T. Strozzi, J. Deči) i u djelima književnih klasika, kako Shakespearea i Molièrea tako i L. N. Tolstoja, G. Hauptmanna i M. Maeterlincka, i u dramama suvremenih hrvatskih autora (M. Ogrizović, I. Brlić-Mažuranić, Z. Kolarić Kišur, G. Senečić, R. Habeduš Katedralis) nerijetko pisanim u duhu novoga realizma ili pučkoga i popularnoga komada tipična za razmatrano razdoblje. U tom je kazališnom repertoaru odigrala veći broj „dugačkih uloga“ kakve je prema vlastitome priznanju najviše voljela, a „dugačku ulogu“ u povijesti hrvatskoga kazališta i hrvatske kulture igra još i danas. Dok se ne napiše nova, obuhvatnija i inkluzivnija povijest hrvatskoga kazališta koja će zahvatiti i integrirati sve ono što je iz nje izbačeno ili zanemareno, bilo zbog kazališno-povijesnih i kazališno-historiografskih, bilo zbog društveno-povijesnih i ideoloških razloga, Lea Deutsch nastavlja sa svojom možda i najvažnijom ulogom, ne samo kao „kamen spoticanja“ kakav je kao podsjetnik na njezinu glumačku veličinu i tragično stradanje postavljen 2020. ispred kuće u kojoj je stanovaša, već i kao jedan od važnih umjetničkih „kameničića“ u bogatom mosaiku hrvatskoga glumišta 20. stoljeća, kojemu i hrvatsko kazalište, i hrvatska kazališna historiografija, i hrvatska kultura, duguju više nego što su uvijek bili spremni priznati.

Uz 150. obljetnicu rođenja: Karl Kraus

Glasnik apokaliptične inspiracije

Piše Marijan Bobinac

Karl Kraus, jedan od najznamenitijih, ujedno i najkontroverznijih autora novije austrijske književnosti, rođen je 1874. u češkom Jičinu u obitelji imućnoga židovskog tvorčara, no odrastao je i školovao se u Beču, gradu u kojem je kao književnik i publicist, poslije i kao neka vrsta moralne instance, djelovao sve do smrti 1936. godine. Isprva se zauzima za socijalnokritički angažiranu književnost njemačke naturalističke moderne, istodobno se oštroti protiv esteticističkoj poetici svojih austrijskih vršnjaka, predstavnika Mladog Beča, s kojima će ostati u trajnoj zavadi. Kao devetnaestogodišnjak obrušava se tako na Hermanna Bahra, persiflirajući njegov poznati programatski spis *Die Überwindung des Naturalismus (Pobjeda nad naturalizmom, 1891)* u eseju pod naslovom *Zur Überwindung des Hermann Bahr (Prilog pobjedi nad Hermannom Bahrom, 1893)*. S bečkim esteticističkim modernistima jednak se silovito obraćunava i u satiri *Die demolirte Literatur (Demolirana književnost, 1897)*, tekstu koji je napisao u povođu rušenja čuvene bečke kavane Griensteidel, okupljališta modernističkih pisaca.

Finansijski osiguran obiteljskim imetkom, Kraus je svoj književni rad od same početka stavio u kontekst borbe protiv „fraze“ i na taj način zacrtao svoj temeljni cilj: spašavanje jezika od konstantnog instrumentaliziranja u tisku i u književnosti. Svi jest o „krizi jezika“ u suvremenom društvu, svijest koju su modernisti tematizirali na različite načine (Hofmannsth, primjerice, tako što je šutnju isticao kao pravi odgovor na krizu u kojoj se jezik našao), potkrepljuje Krausa u njegovu aktivističkom uvjerenju. Borba za „spas jezika“ mora se voditi dosljedno i ustrajno, i to tako što se bez prestanka i bez ustupaka treba inzistirati na razotkrivanju zloporeba koje se jeziku nanose „frazama“, odnosno „ornamentima“ (u tome je Krausovo književno djelovanje usporedivo s djelovanjem Adolfa Loosa u arhitekturi).

Svoju životnu zadaću Kraus je u prvom redu nastojao ostvariti putem časopisa *Die Fackel (Baklja)*, koji je osnovao 1899. i potom ga uredio i najvećim dijelom ispunjavao vlastitim prilozima sve do smrti 1936. godine. U svakom broju – vrlo cijenjena i čitana – časopisa Kraus je u obliku glose objavio nebrojene citate kojima je, uz kratke popratne komentare, nastojao ukazati na moralnu, političku i ekonomsku korumpiranost suvremenika. Zanimljivo je pritom da je oštricu satire najčešće usmjeravao na vodeće liberalne novine poput bečkih *Neue Freie Presse* i na utjecajne liberalne krugove, uz koje su se vezivali brojni tadašnji gospodarski skandali (tek po raspodu Habsburške Monarhije, kada su liberali izgubili na snazi i utjecaju, glavna su mu meta postale novine i političari kršćansko-socijalne orijentacije). Za razliku od većine suvremenih književnika koji su po izbijanju rata ušutjeli ili se pak

Bespoštedni kritičar: Karl Kraus

otvoreno stavili u službu ratne propagande, Kraus je „frazu“ nastojao demaskirati i u razdoblju rata – dakako, kao ratnu fazu, fazu što do izražaja najviše dolazi u raznim oblicima lažnog patriotizma, ali jednako tako i u parolama poput „duhovnog ushita“ i „unutarnje obnove“.

Brojne priloge koje je u godinama Prvoga svjetskog rata objavio u časopisu *Die Fackel* Kraus je uključio i u svoj *opus magnum*, „tragediju“ *Die letzten Tage der Menschheit (Posljednji dani čovječanstva)*, apokaliptičnu scensku viziju ratne katastrofe. Taj dramski tekst, golemin opsegom jedinstven u svjetskoj književnosti, zapravo je gigantski satirični kolaž što mnoštvo dokumentiranih iskaza i činjenica sjedinjuje s fikcionalnim dijalozima u kojima se jetkoj satiri izlažu mnoge povjesno autentične i fiktivne osobe. *Posljednji dani čovječanstva* prvo su u ulomcima tiskani u autorovu časopisu 1918. i 1919., a kompletno izdanje u obliku knjige objavljeno je 1922. godine.

U predgovoru „tragedije“ Kraus ističe da bi njezin „opseg prema zemaljskome mjerenu vremenu ispunio oprimljive deset večeri“, okolnost koju „ovosvjetski kazališni posjetitelji ne bi uzmogli izdržati“, te je zato „zamišljena za kazalište na Marsu“. Ne čudi stoga što on, tematizirajući rasap ljudskog razuma naočigled najvećega ratnog sukoba u dotadašnjoj povijesti, svojom dramom razara i temelje

tradicionalne, aristotelovske koncepcije drame i kazališta. U modernom razdoblju naime, smatra Kraus, stanje se u potpunosti promijenilo: naočigled činjenice da su suvremenici prestali racionalno misliti i humano se ponašati (a na što su ih, kako je Kraus čvrsto vjerovao, najviše potaknuli novine i novinari), naočigled amorfognog beznadja što je ovladalo – ionako moralno korumpiranim – svijetom, dramatičar mora u potpunosti odbaciti zatvorenu dramsku formu i preglednu dramsku priču te, jednako tako, odustati i od mjesta radnje što odišu dostojanstvom i od junaka što izazivaju divljenje i suošćeće. Umjesto konvencionalnih dramskih formi Kraus stoga nudi dramsku radnju koja „odvodi u stotinu prizora i paklenih krugova“ i koja je „neizvediva, rascjepkana i bez junaka kao i oni“, tj. krugovi pakla – jer pakao, dakako, nema junaka nego samo davle na jednoj i grešnike na drugoj strani.

Među stotinama likova što se pojavljuju u *Posljednjim dñima čovječanstva* nalazi se velik broj fiktivnih, ali i mnoštvo povjesno autentičnih osoba; zanimljivo je pritom da se fiktivni likovi nerijetko doimaju kao da su preslikani iz suvremene stvarnosti, primjerice likovi pozadinskih časnika, bečkih malograđana i bludnica, dok povjesne osobe, poput austrougarskog cara Franje Josipa, njemačkog cara Wilhelma II, šefova generalštaba Conrada i Hindenburga

ili pak poznatih književnika Ludwiga Ganghofera i Hugo von Hofmannsthalu, djeluju bizarno, čak i absurdno. I koliko god se absurdnim činilo ono što u drami govore politički i vojni moćnici ili njihovi miljenici na medijskoj i kulturnoj sceni, riječ je – i Kraus posebno inzistira na tome – o doslovno prenesenim izjavama: „Najnevjerljatiji razgovori koji se ovdje vode bili su doslovce izgovoreni; najzvučnije su izmišljotine citati.“

U *Posljednje dane čovječanstva* Kraus je unio golemu količinu citata, no njihov se kvantitativni udjel u „tragediji“ ne može odrediti s potpunom sigurnošću. Istraživači su uspjeli identificirati brojne članke objavljene u suvremenim novinama koje je Kraus, tek minimalno ih promje-

Ni na jednoga od poznatih židovskih intelektualaca na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, s iznimkom Otta Weiningera, ne može se tako precizno primijeniti često spominjana oznaka *jüdischer Selbsthass* (mržnja Židova prema sebi samima), kao što je to moguće u slučaju Karla Krausa

nivši, unio u dramski tekst. Citirao je i iz raznih drugih izvora, ponajviše iz vojnih izvještaja, zapisnika i drugih dokumenata. Osim onoga „pročitanog“, u dramu je unio i silnu količinu onoga što je – osluškujući izjave svojih (anoničnih) suvremenika – „čuo“, onoga što se također može smatrati citiranim materijalom, premda se citati te vrste, dakako, ne mogu potkrijepiti jednoznačnim navodima. Citiranje se općenito može označiti kao središnji Krausov postupak u *Posljednjim danima čovječanstva*: ukupnost montiranih citata pokazuje o čemu se u ratnim godinama govorilo i pisalo – a time i što se stvarno događalo – na području sile Osovine, tj. Austro-Ugarske i Njemačke (dakle i na područjima koje su one okupirale, ali ne i na području sile Antante – osrvt na tamošnja zbivanja Kraus je prepuštao kolegama iz tih zemalja). Mnogi prizori „tragedije“ smješteni su na frontu, podjednako istočnu, zapadnu te dvije na jugu, tj. srpsku i talijansku, no naglasak ipak stoji na zbivanjima u pozadini, prije svega u Beču i Berlinu, gradovima u kojima se i tijekom rata govorilo i pisalo, i to uglavnom – kako pokazuje Krausov gigantski scenski kolaž – u „frazama“.

Uzaludan bi bio pokušaj prepričavanja radnje *Posljednjih dana čovječanstva*, jer „tragedija“, kako je rečeno, nema konvencionalnu dramsku priču ni konvencionalne dramske junake. Iza nepreglednosti prikazanog događanja i amorfnosti dramske forme ipak se raspoznavaju jasni napori strukturiranja golemoga tekstualnog materijala, i to ne samo u podjeli drame na predigr, pet činova i epilog. Strukturiranost se, primjerice, pokazuje i u tome što se svaki od činova odnosi na jednu od četiri godine trajanja rata, i što se u svakom činu pojavljuju neki od važnih likova, u prvom redu likovi Optimista i Gundala. Dok Optimist naivno vjeruje u sve što je pročitao u novinama, njegov kontrahent Gundalo, u mnogome Krausov *alter ego*, bespōšteđno razotkriva sve novinske, a time i političke i vojne laži. To su samo neki od elemenata koji se redovito ponavljaju i svojom simetričnom smještenošću u tekstu, poput neke vrste provodnih motiva, pridonose organiziranju nepregledna dramskog materijala.

Navedene likove, a i niz drugih – bilo da je riječ o povijesnim osobama poput Moritza Benedikta, glavnog urednika vodećeg bečkog dnevnika *Neue Freie Presse*, i ekstravagantne novinarke Alice Schalek ili pak o fiktivnim likovima nekritičkih čitatelja bečkih novina poput Optimista – Kraus nije zasnovao kao *dramatis personae* u tradicionalnom smislu riječi. U koncipiranju likova historijski autentičnih novinara Benedikta i Schalekove, o kojima postoje brojna svjedočanstva suvremenika, bez dvojbe se može govoriti o procesu reduciranja višedimenzionalnosti povijesne osobe na jednodimenzionalnost „glasnogovornika“. Zapravo, Kraus nije ni bilo stalo do stvaranja plastičnih, životno uvjerljivih, usto i kritički koncipiranih likova novinara, kao što je to u svojim dramama činio – njemu također omraženi – suvremenik Arthur Schnitzler; naprotiv, Kraus na pozornicu dovodi „glasnogovornike“, recitatore šupljih fraza, osobe u kojima se institucija suvremenoga novinarstva pogona personificira u svojoj izpravnosti.

U mnoštvu dramaturških obilježja *Posljednjih dana čovječanstva* ističe se autorovo nastojanje da se apokaliptičko zbivanje Prvoga svjetskog rata na pozornici posreduje i nepreglednim žamorom različitih glasova. Kao jezični virtuoz i nadareni imitator jezičnih stilova i dijalekata, Kraus u „tragediji“ daje nešto što bi se moglo nazvati akustičkom fizionomijom vremena koja nastaje iz kakofonije uzvika kolportera i uličnih prodavača, vojničke dernjave izljudi tračeva bečkih (malo)građana. Tom kaleidoskopu glasova pridružuju se – uvjek, razumije se, na kritičkoj podlozi – i specifični bečki i pruski humor, razni njemački, osobito austrijski dijalekti, a posebno često i govor bečkih Židova, onih iz nižih slojeva, nerijetko kriminalaca, kao i onih iz visokih krugova društva. Upravo je prema pripadnicima bogatoga liberalnog građanstva poput Moritza Benedikta, gotovo bez iznimke Židovima, Kraus odapinjao najotrovnije strelice. Riječ je, dakako, o jednom od najdelikatnijih aspekata Krausova djela, o nečemu što bi se moglo nazvati antisemitizmom iz pera Židova: ni na jednoga od poznatih židovskih intelektualaca na prijelazu stoljeća, s iznimkom Otta Weiningera, ne može se tako precizno primijeniti često spominjana oznaka *jüdischer Selbsthass*, dakle mržnje Židova prema sebi samima, kao što je to moguće u slučaju Karla Krausa. Razumije se po sebi da se Krausov specifični antisemitizam ne može poistovjetiti s antisemitizmom koji su u posljednjim desetljećima Dunavske Monarhije zastupale masovne nacionalističke stranke austrijskih Nijemaca. Naprotiv, njegova se gledišta trebaju promatrati kao dio

proturječnoga, ali u sebi uvjerljivo i dosljedno zastupana stava koji se može smatrati i nekom vrstom radikalnog modernizma.

Apokaliptični naslov „tragedije“ smatrao je Kraus aktualnim i po okončanju rata, u vremenu u kojem je postalo jasno da su monarhija i velika austrijska država doduše propale, ali da se sve ostalo nije nimalo promijenilo, tako da se stjecao dojam da se ratni poraz nije ni dogodio: „Jer svekoliku sramotu rata nadilazi sramota ljudi koji više ništa ne žele znati o njemu.“ Stoga tema Krausova djela nije samo Prvi svjetski rat u svojoj besmislenosti i strahovitosti, nego jednako tako i kao konzervativni nastavak nazadovanja i propadanja jedne kulture, proces koji adekvatni izraz – po Krausu – nalazi u senzacionalističkom, pohlepnom i pohotnom tisku. Stoga se rat i ne može zaključiti mirom, nego jedino – kaže Kraus kroz usta Gundala – „ratom kozmosa protiv ovoga planeta koji je poput bijesnog psa!“

Kraj *Posljednjih dana čovječanstva* pokazuje dvostruko lice – jedno iskrivljeno od užasa, drugo od smijeha. U epilogu „tragedije“, naime, građanska se kultura stare Austrije u alegorijskom *danse macabre* suočava sama sa sobom: pojavljuje se povorka duhova ratnih huščača i žrtava, smrznutih vojnika, utopljenih konja, veselih krvnika, muškaraca i žena pod plinskim maskama – i svi pjevaju i plešu uz veselu glazbu. Kritičari su zarana zapazili da Kraus poznatu formulu prema kojoj je stanje doduše ozbiljno, ali ipak nije beznadno (a koju su kroničari ratnog zbivanja smislili upravo potkraj Prvoga svjetskog rata), u *Posljednjim danima čovječanstva* izvrće u suprotnost prema kojoj je stanje doduše beznadno, ali ne i ozbiljno. Davno prije dramatičara poput Friedricha Dürrenmatta Kraus tako u stanju potpune bezizlaznosti preporučuje komiku kao jedinu prikladnu umjetničku reakciju na društvenu zbilju.

Komičnima se pritom ne pokazuju samo brojni dijalogi, odnosno njihovi konteksti, nego komičnost Krausove

„tragedije“ proizlazi i iz odlučnosti kojom mnogi njegovi likovi, ignorirajući opasnost skore propasti, ne dopuštaju da im se pokvari njihovo dobro raspoloženje. Upravo u toj osobini brojnih svojih suvremenika, u njihovu bezbrižnom veselju *što graniči s debilnošću, u načinu življenja koji se očituje u prijetvornoj veselosti i ispravnosti, u frazerstvu i maskaradama, u jezičnom siromaštu i duhovnom propaganđu, autor nazire glavni uzrok skorašnje kataklizme*. Doduše, Krausovi likovi pokazuju iznimne znakove vitalnosti, no intelektualno oni su – kako autor nedvojbeno pokazuje – već odavna mrtvi. Tragedija koja bi sve skamenila u užasu i potom tu spoznaju nastojala posredovati gledateljima, Krausu, prosvjetitelju apokaliptične inspiracije, očito nije bila dostatna, pa stoga tragični okvir *Posljednjih dana čovječanstva* dopunjuje elementima vedrih scenskih formi, formi poput lakrdije ili operete, koje je u njihovim produhovljenim verzijama iz pera Johanna Nestroya ili Jacquesa Offenbacha iznimno cijenio. Upravo posezanjem za strukturama tih žanrova, a što do izražaja ponajviše dolazi u karakterističnom ozračju bezbrižne vadrine i u likovima koji su se davno oprostili od razuma i morala, dodatno se podcrtava uvjerljivost scenskog prikaza strahovitih okrutnosti i bezumlja rata. Kao malo koji književnik Kraus je oštru društvenu kritiku i snažnu proturatnu poruku znao iznijeti u obliku satire prožete komikom i sarkazmom. Smijeh pak, a za njima povoda na gotovo svakoj stranici, čitatelju će često zapeti u grlu.

Valja napisljetu napomenuti da je hrvatska kulturna javnost bila vrlo promptno informirana o Krausovoj „tragediji“, i to iz pera njegova najvećega ovdašnjeg štovatelja – Miroslava Krleže. Naime, Krležin prvi esej o bečkom modernistu koji je pod naslovom *Karl Kraus o ratnim stvarima* objavljen 1929. godine (drugi, znatno opsežniji esej, ujedno i nekrolog posvećen Krausu, izašao je 1938. pod naslovom *Uspomeni Karla Krausa*), u osnovi se može promatrati kao eseistička recenzija *Posljednjih dana čovječanstva*. U „tragediji“ Krleža se ponajviše divi autentičnosti književnog prikaza rata u formi montaže dokumentiranih izjava suvremenika, pri čemu on – kao i Kraus – odgovornost za ratne strahote prije svega pripisuje korumpiranosti političkih elita i novinara. Upozoren na taj članak i osjećajući da je hrvatski autor u potpunosti shvatio njegovu intenciju, Kraus je njemački prijevod Krležina članka objavio u časopisu *Die Fackel* 1930., napominjući pritom da je riječ o „važnom svjedočanstvu iz inozemstva“. Zanimljivo je da je na svojim brojnim javnim nastupima Kraus u više navrata čitao i ulomke iz Krležina eseja. O tome su dvojica književnika, kako se doznaće iz Krležine napomene u drugom eseju o Krausu, razgovarali u prigodi predavanja koje je austrijski književnik održao u Zagrebu 1934.

Hrvatska kulturna javnost bila je promptno informirana o Krausu iz pera njegova najvećega ovdašnjeg štovatelja Miroslava Krleže. Njegov prvi esej o tom bečkom modernistu u osnovi se može shvatiti kao eseistička recenzija Krausove drame *Posljednji dani čovječanstva*

Snažan Krausov utjecaj na Krležu raspoznaće se i u načinu i stilu izlaganja i u političkoj i intelektualnoj angažiranosti, napose u eseističko-polemičkim radovima hrvatskog autora. Usto, protivljenje besmislu svjetske ratne katastrofe te nesposobnim i nekompetentnim vojno-političkim elitama koje iz nje crpe korist potvrđilo je i hrvatskoga i austrijskog autora u njihovu načelno negativnu sudu o Habsburškoj Monarhiji. Krausovo bespōšteđno izokretanje habsburških vrijednosti Claudio Magris tumači kao kritičku varijantu mita o Dunavskoj Monarhiji, fenomena koji talijanski autor u njegovoj afirmativno-nostalgičnoj inačici detektira u stvaralaštvu brojnih austrijskih autora, od Franza Grillparzera do Stefana Zweiga. U *Dunavu* (1986) Magris i Krležu, dovodeći ga u vezu s njegovim velikim uzorom Krausom, ubraja u predstavnike kritičkog oblika habsburškog mita, jer i „Krleža je nesmiljen i polemičan u odnosu na podunavsko carstvo, ali njegov je prosvjet prožet i kulturom onoga svijeta, kao što otkriva njegov esej o Karlu Krausu, glas habsburške civilizacije što se buni protiv sebe same“.

Paralelni vulkani

Kafka i Murnau

Piše Boris Perić

„U mraku ulice, pod stablima, jedne jesenje večeri. Pitam te, ti mi ne odgovaraš. Kad bi mi odgovorio, kad bi se tvoje usne rastvorile, mrtvo oko oživjelo i odjeknula meni namijenjena riječ!“

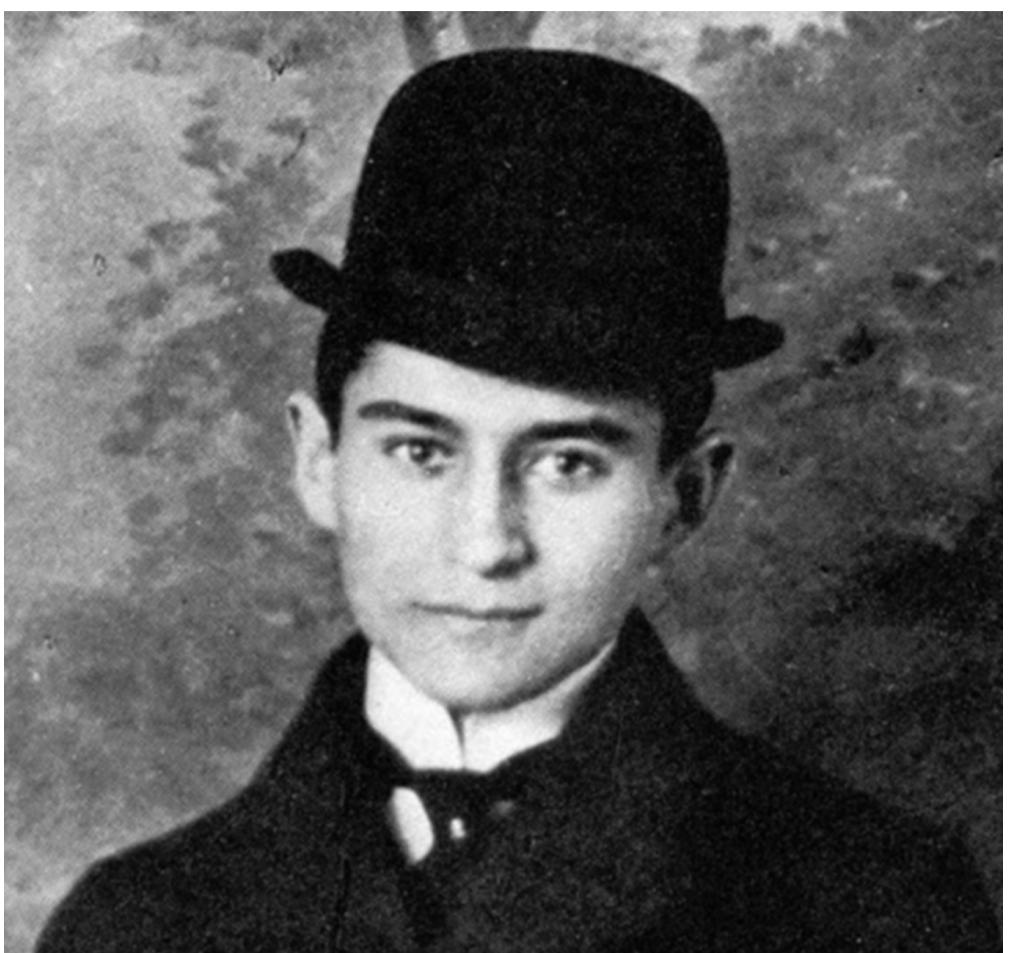
(...)

Svjetlo zasja poput tvrda udarca, razdere tkaninu rasprostrtu na sve strane, nemilosrdno propriji preostalu praznu mrežu širokih očica. Dolje se, poput zatećene zvijeri, zemlja trzne i zaustavi. Obuzeti jedan drugim međusobno se pogledaše. A treći, izbjegavajući susret, uzmakne ustranu.“

(...)

Što je ovo? Pa, Franz Kafka, više-manje. Skice, bilješke, fragmenti, objedinjeni u ostavštini pod naslovom *Plava školska bilježnica*, za jedne dokaz da je majstor „kafkaesknosti“ u kasnim godinama umio pisati i nevezano, bez vidne namjere i jasna programa, za druge znaci onog što će ostati nenačrtno. Tu Kafka svoje dane već uvelike provodi po sanatorijima i liječi sušicu kojoj će napisljeku podleći. Ako nekomu sušica i zvuči kao deminutiv imenice suša, u njegovu duhu takva očito nije vladala. Na nama je pak da zamislimo priče koje bi na ovim komadićima teksta mogle iznići. Koje su mogle iznići, ali nužno nisu morale, kao što u konačnici ne znamo kraj ni onom što smo poslije nazvali romanima, kao što uostalom *Procesu* ne možemo odrediti ni pouzdan slijed poglavljia. A što je tek s naprasno odsječenim *Dvorcem*, čiji tekst prestaje doslovce usred rečenice? Samo domaći ljudi umiju pronaći njegov nastavak? Moguće, ali tko su oni? Stanovnici sela koje s dvorcem čini cjelinu? Stanovnici dvorca koji čini cjelinu sa selom? Činovnici u svojim izbama? Geometar K. i njegovi naporni pomoćnici? Posljednji vjerojatno ipak ne.

Kad sam svojedobno preveo *Dvorac*, mnogi su me pitali zašto sam se odlučio za taj naslov umjesto mnoga tajnovitijeg *Zamka*. Pa vjerojatno zato što riječ dvorac mnogo bolje udovoljava zahtjevima metonimije nego zamak. A shvatimo li to nimalo gotičko, a ipak zatražujuće zdanje i tjeskobno selo podno njega kao cjelinu, Dvorac i nije drugo doli vlastita metonimija. Dvorac zapošljava i Dvorac sudi, Dvorac hrani i Dvorac ubija. Dvorac je ono što Sigmund Freud naziva oralnom majkom, njegova je nijema riječ posljednja, samo što ćemo je u tekstu tražiti uzalud. Kad sam pak godinama poslije pisao svoj roman *Kafkin podrum*, sinulo mi je bar u jednom trenutku da bi svaki fragment koji se može pronaći po piščevim tekama i cedulicama mogao voditi prema svršetku *Dvorca*, koji, to se ipak može

Židovska mistika: Franz Kafka

reći, nikako nije trebao biti sretan. A kad sam godinama prije pisao svoj roman *Vampir*, nisam ni pomislio na Kafku. A trebao sam, upravo zbog dvorca i radi dvorca.

Okej, ne mislim sad na zle dvorce poput onog Drakulina, izmaštana negdje u transilvanijskoj nedodži, ne mislim čak ni na pazinski Kaštel, jer Kafkina „gotika“ nije gotika horora, kao što Kafkin „horor“ nije horor gotike, ona je, što bi rekli Gilles Deleuze i Félix Guattari, „rizomatska“, duboka i zamršena, punja podruma i slijepih hodnika nego ikoji transilvanijski ili otrantski zamak, koji, ako ćemo pravo, nisu ni smisljeni da svojom arhitektonom stvaraju poštene površine. A Kafka ih stvara, poput onih što ih u prirodi stvaraju mahovina i lišajevi, gljive i lopoči na zrcalu kakva skrovita jezerca. Jest, varljiva su to izranjanja i nekako daju misliti na živi pijesak, vilinska svjetla za koja njemački jezik ima lijepu riječ *Irrlicht* i lažne šumske puteljke za koje isti jezik ima lijepu riječ *Holzweg*, a opet, ona su jedino za što se možemo uhvatiti, poput uspaničena utopljenika koji očajnički traži poslovičnu slamčicu spaša ili simpatičnog baruna Münchhausena dok sam sebe za kosu izvlači iz močvare.

Ne treba putovati u Tatre da se zamisle geometar i nosferatu, kako se negdje na ledenoj noćnoj vjetrometini između dvorca i sela ne susreću, već šutke i neopazice mimoilaze, kao što su se pred ljetnim izdanjem iste te kulise jednoga kolovoskog dana 1921. mimoili gospodar sumraka i gospodar snova, Friedrich Wilhelm Murnau i Franz Kafka

Filmovi strave: F. W. Murnau

Za barunove fantastične zgode i nezgode hrvatska je poezija, istina, lansirala dobar pandan u terminu „praksa laži“, sračunatu otprilike na formulu „riječi su proizvoljne, lagati – zašto ne?“, no uzmemo li da je fikcija ionako samo istina laži – mogli bismo sad na Bergsonovim krilima udariti koju i o opreci stvarnog i realnog, ali nećemo – ne vidim razloga da se ona ne primjeni i na prozu. Ili, recimo, na film. Ima, naime, jedan pseudoekspresionistički triler koji se zove *Kafka* (SAD, Francuska, 1991, režija: Steven Soderbergh), istina, kritika za njega kaže da se „postojano poslužuje kod Kafke, dočim mu ništa ne vraća vlastitim idejama“, ali to ovdje možemo glatko zanemariti. Ono što je bitno jest da Kafka (Jeremy Irons) u tom filmu u dvoru nailazi na ominoznog dr. Murnaua (Ian Holm), koji ondje provodi bogohulne eksperimente s ljudskim mozgovima. U redu, reći će netko, Franz susreće Mary Shelley, pa onda malo nemilih sjećanja na nacističke eutanazijske programe i eto ti jada, da ne kažem kiča. Ali ni to nije toliko važno koliko činjenica da se genijalni zlikovac preziva upravo Murnau, kako se – gle slučajnosti! – prezivao i onaj njemački ekspresionistički redatelj (Friedrich Wilhelm) koji je 1922. pod naslovom *Nosferatu* prvi ekranizirao planetarni bestseler *Drakula* Bramu Stokera.

I što sad? Reći da je susret Franza Kafke, i F. W. Murnaua proizvoljna konstrukcija od koje ni film ni gledateljstvo – a napose Kafkini čitaoci – nemaju nikakve koristi? Naravno da ne, jer ako i jest proizvoljna, nije laž, a ako i jest laž, nije nimalo proizvoljna. Glupost, reći će netko upućen u kronologiju, pa Kafka – inače nimalo nesklon filmskoj umjetnosti – u to vrijeme već dobrano narušena zdravlja jedva da je više i odlazio u kino, a premijeri filma 4. ožujka 1922. u Berlinu nije ni mogao pribaviti, jer, eto, nije bio u njemačkoj metropoli, kamo će se preseliti tek 1923. Ali upravo u tome i jest stvar, jer Kafka je 27. siječnja 1922. iz Praga oputovao na oporavak u Špindlerův Mlýn u Krkonoše, gdje je tijekom trojedna boravka među ostalim napisao skicu scene večernjeg dolaska i ukonačenja u tom

snijegom zametenu planinskom gradiću. Ako tu još nikom nije zatitrala žaruljica, recimo samo da će tu scenu poslije razraditi u nacrt većeg teksta radnog naslova *Priča o dvoru*. A po povratku u Prag 17. veljače u prtljazi će već imati dva opsežna poglavila budućeg romana.

Murnau pak je još od 1920. planirao ekranizirati Stokerovu vampirsку uspješnicu iz 1897., u čemu mu se nažalost ispriječio pravni spor s autorovom udovicicom Florence Balcombe, zbog kojeg se zajedno sa scenaristom Henrikom Geleenom našao prisiljen krenuti zaobilaznim putem i napisati scenarij koji će se samo još u fabuli donekle podudarati s književnim predloškom, ali će – ne bi li mu gospodini odvjetnici prestali disati za vratom – poprišta radnje, imena likova, pa i sam naslov filma, biti temeljito izmijenjeni. Tako će jezivi transilvanijski plemić, krvoždan i neumro, kao grof Orlok naposljetku postati i nosferatu (grč. otprilike širitelj zaraze ili kugonoša, uglavnom sinonim za vampira), a njegov će dvorac iz danas rumunjskih Karpata biti premješten u one slovačke, točnije u Zapadne Tatre. Ondje se opet za snimanje idealnim pokazao gradić Dolný Kubín, u čijoj se neposrednoj blizini nalazi dvorac Oravský hrad, a u njegovu podnožju općinsko trgovište Oravský Podzamok (njem. Unterschloss, dakle, grubo prevedeno Donji dvorac ili, eto, zamak). Fascinantna sličnost s topografijom Kafkina romana nije, vidimo, ni slučajna ni nehotična. Ali o tome malo poslije.

Riješimo prvo, jer ipak je red, dokraja nemilu konkurentnost dvorca i zamka u našim prijevodima romana. Imenica zamak u nas je češkog podrijetla (*zámek*), a nimalo nebitnu ulogu u toj etimološkoj zavrzlami igra i češki glagol *zamknouti* (zaključati). Zavrzlami, da, jer leksički bohemizam odjedanput počinje zadobivati odlike tvorbenog germanizma, s obzirom da njemački ekvivalent *schließen* (zaključati, zaključiti) imenički korelat ima u imenici *Schloss* u značenju dvorca / zamka, ali i brave, a s bravama se, ovo samo usput, bome susrećemo i kad se zateknemo u zamci. Nasuprot tomu, imenica dvorac, srođna kako dvoru tako i dvorištu, pušta korijenje do u pradavnu indoeuropsku rekonstrukciju *dhwōrōm, koja se, primjerice u latinskom, realizirala kao *forum* (trg). Drugim riječima, dok nas zamak zaključava i sputava, dvorac nam se otvara, pripušta nas k sebi i jamči nam – analogno paleti današnjih značenja riječi forum – čak i slobodu govora. Ako bi netko sad rekao da to tjera vodu na mlin zamku kao sretnijo inačici naslova Kafkina romana, podsjetio bih ga da geometar K. sve vrijeme svoje zimske gnjavaže u ledenu „podzamku“ i ne ište druge nego da bude pripušten u dvorac, ne bi li ondje – jer on i ne razumije zašto mu se sloboda neprestance zaključava – saznao ponešto o svom pozivu i poslanju. To što se Kafki jednom zgodom – točnije, u petak, 30. kolovoza 1912. popodne – u snohvatici zaista učinilo da mu je cijelo tijelo prekriveno i stegnuto bravama pritom ne mijenja ništa na stvari, naprotiv.

A sad još malo kronologije. Murnau sa svojim filmskim timom polovicom kolovoza 1921. preko Praga odlazi u Zapadne Tatre kako bi tamo snimali „transilvanijske“ sekvence *Nosferatua*. (Tko se sjeća *homagea* što ga je pod naslovom *Sjena vampira* E. Elias Merhige s Johnom Malkovichem u ulozi F. W. Murnaua 2000. napravio tom klasiku nijemoga filmskog ekspresionizma prisjetit će se možda i da končište u kojem odsjedaju nosi prilično poetično, premda posve fiktivno ime Han Budala.) Udaljeno svega devedeset kilometara od gradića Dolný Kubín nalazi se pak lječilište za plućne bolesti Matliary, u kojem je otprilike u isto vrijeme kao pacijent boravio Franz Kafka. I ne samo da je boravio, nego se 8. kolovoza 1921. sa skupinom plućnih supatnika otisnuo na izlet u Tatre, o čemu svjedoči i sačuvana razglednica koju je s jezera Štrebské pleso poslao sestri Ottli u Prag. Iako se ovo ne može dokumentirati Kafkinim bilješkama, koje ionako oskudijevaju podacima koji bi upućivali na nastanak *Dvorca*, od rečenog jezera moglo se tada brdskom željeznicom i kočijom za svega tri sata bez problema stići do dvorca Oravský hrad, koji je zajedno s muzejom (osnovanim unutar njegovih zidina 1868) ipak spadao u prominentnija izletišta odredišta Zapadnih Tatara, tako da se danas – naposljetku i s obzirom na frapantne podudarnosti između opisa dvorca u romanu i vanjštine onoga činjeničnog – u kafkološkim krugovima uglavnom smatra da je Kafka onamo i stigao – i to samo nekoliko dana prije Murnaua i njegove ekipe.

Dakle, da ne cjepidlačimo, Kafka i Murnau u stvarnom se svijetu nisu susreli, jer Kafkin je izlet bio u najboljem slučaju jednodnevni, a valja se zapitati i kakva bi od toga bila korist? Ne bi se valjda čuveni Max Schreck, koji je u filmu tumačio lik grofa Orloka, u čitaočevu mašti odjedanput počeo zloguko vrzmati po dvorištu i unutarnjim prostorijama mrkoga dvorskog kompleksa u koji Kafka ionako nije puštao nikog, pa ni čitaočevu maštu. A onda, opet, bi li to bio baš takav promašaj? Dvorac u Tatramu, usudio bih se reći, nadahnuo je Murnaua i Kafku jednakom silinom, prvoga kao mračna kulisa natprirodne, a drugoga kao alegorijsko mjesto prirodne ljudske nelagode, dakako, sagledamo li je u svjetlu onoga što je Freud nazivao „drugom prirodom“, dakle, kulture. Jer vampir, posebice onakav kakvim ga doživljavaju Stoker i Murnau, naposljetku i jest kulturna činjenica, hladna, oštrozuba i nedokučiva kao, primjerice, Kafkin zakon, koji se neprestance opire logici tobožnje prosvjetiteljske svrhovitosti, kao što se vampir nikako ne želi upokojiti u kavezima predmoderne. Ali tko je čitao interpretacije Kafkina djela na tragu židovske religiozno-mistične tradicije iz pera Maxa Broda, Waltera Benjamina, Gershoma Scholema i drugih, lako je mogao primijetiti da Kafka na Stablu života svoje osobne kabale *Dvorac* nije smještao toliko u sferu sefire zakona i pravde (Gevurah), jer ta ipak ostaje poglavito rezervirana za *Proces*, koliko u onu milosti (Hesed), što bi značilo... što zapravo?

Pa, recimo, ovo: Ako u hebrejskoj riječi *sefira* – koja onako neoplatonistički označava božju emanaciju, a u jezicima današnjice živi i kao cifra, odnosno znamenka, pa onda valjda i šifra – kabala vidi mistično ishodište grčke imenice *sfera* (što bi se dalo potkrijepiti i lingvistički), trebao bi nam smjesta upasti u oči paradoks sferâ u topografiji *Dvorca*. Kad bismo ih, naime, prepoznali kao dvije (selo i dvorac) i lučili ih striktno jednu od druge na tragu geometrova bit će prirodnom posla uvjetovana nerazumijevanja za činjeničnu situaciju, našli bismo se s njime u istoj zamci i poput njega potragu za milošću locirali u strmoj uzlaznoj putanji od sela prema dvoru, što bi se pokazalo prilično uzaludnim, jer činjenična je situacija zapravo ovakva: „Ovo selo vlasništvo je dvorca, tko u njemu stanuje ili noći, stanuje i noći takoreći u dvoru.“ Tako dvorac s objema polutkama uistinu postaje mjesto teško dokučive božje milosti, pa bi se put do nje – nazovimo to ako želimo i misticizmom – krio u točki strpljiva mirovanja i neizlaganja nepotrebnim stresovima i pogibeljima, o čemu uvelike svjedoči nenapisan kraj romana, onako kako ga je Brod rekonstruirao iz razgovora što ih je o toj temi vodio sa svojim prijateljem Kafkom: sedmoga

dana boravka u selu geometar K. umire od tjelesne i duševne iscrpljenosti, ali mu zbog korektna ponašanja dvorac u isti mah ukazuje milost i priznaje mu stanarsko pravo, odnosno, malo ljepše rečeno, pravo da bude.

Iako to više nema neke izravne veze s kabalom, uz malo mašte mogli bismo reći da je putanja vampira u potrazi za milostivom smrću nužno silazna (od dvorca prema svijetu, koji mu je i opet samo druga polutka) i na koncu ga zaista lišava bitka, jer vampir po definiciji i ne živi, već naprsto jest. Paradoksalno pak jest to što on pritom ne prestaje postojati, već sukladno Freudovoj definiciji u nas nažalost neprevediva termina *unheimlich* iz sfere nesvesne strave seli u onu osviještene literarne jeze. Zaista, ne treba putovati u Tatre da se zamisle geometar i nosferatu kako se negdje na ledenoj noćnoj vjetrometini između dvorca i sela ne susreću, već šutke i neopazice mimoilaze, kao što su se uostalom pred ljetnim izdanjem iste te kulise jednog kolovoskog dana 1921. povjesno mimošli Murnau i Kafka, gospodar sumraka i gospodar snova. U nekom drugom filmu, koji bi tek trebalo osmisli i snimiti, moguće bi se obuzeti jedan drugim međusobno i pogledali, pitanje je samo tko bi bio treći u tom paru, pa da izbjegavajući susret uzmakne ustranu. Drugo je pak pitanje zašto u Kafkinim kasnim fragmentima nerijetko nailazimo na štikle poput citiranih, scene od kojih bi svakom pokloniku stravo-užasnog žanra i bez želje za razumijevanjem njegova djela glatko narasli zubi i zazubice, što se otprilike događa i u scenariju *Kafke*, gdje sve vrvi od zavjera i mutnih, opasnih mračnjaka, a dr. Murnau, eto, nema pametnijeg posla nego da usred Dvorca ljudima ruje po mozgovima. Objašnjavati to okolnošću da je čehoslovačka premijera *Nosferatua* održana u Pragu već 27. siječnja 1923. tu ne daje previše smisla, jer u Kafkinoj ostavštini o njoj ne postoji baš nijedna bilješka, nekmoli podatak da bi je bio posjetio.

Riječju, malo je vjerojatno da je Kafka – koji se, uzgred, užasavao čak i uhodanih metafora – mario za klišje, dočim je bjelodano da su ga kasnije generacije itekako klišeizirale, što se danas možda najbolje vidi u hiperinflatornom medijskom korištenju pridjeva „kafkianski“ odnosno „kafkaeskno“, mahom u funkciji šepave istoznačnice za absurd. Vampirskom mitu dogodilo se to mnogo prije Stokera i Murnaua, pa je tako, primjerice, Karl Marx buržoaziju već nazivao krvoločnom, a kapital usporedivao s vampirom. S druge strane, takve su prispodobe u globalnoj antisemitskoj imaginaciji, kojoj se nažalost danas ne nazire kraj, zarana kreirale lik Židova-vampira s bezbroj neukusnih grafičkih

Premda se slavni redatelj i slavni pisac vjerojatno nikada nisu sreli, dvorac u Tatrama nadahnuo je Murnau i Kafku jednakom silinom, prvoga kao mračna kulisa natprirodne, a drugog kao alegorijsko mjesto prirodne ljudske nelagode

karikatura (dakako i verbalnih pogrda), među kojima one nacističke ne treba posebno ni spominjati.

Ponešto od tog primitivnoga političkog folklora ulilo se – to je ipak nemoguće zanijekati – i u kreaciju suhonjavog nosferatua iz Murnauova filma, opremljena svim vizualnim atributima „zla“, od lica štakora i ušiju šišmiša, pa sve do izbezumljena, krvoločna pogleda, izduženih zubi (začudo ne očnjaka) i grabežljivih nokata. Iako se film sukladno Stokerovu literarnom predlošku zapravo ruga općoj ksenofobiji i tabuiziranju seksualnosti u građanskom društvu kasnog 19. stoljeća, pa mu se, kao ni romanu, nikako ne može imputirati neka antisemitska primisao, činjenica je da je Max Schreck, stiliziran i kolektivno upamćen na opisani način, ni kriv ni dužan itekako kumovao nekim od spomenutih ideoloških karikatura, koje svojim priprostim konzumentima pod svaku cijenu žele sugerirati da zlo ni izdaleka nije tako banalno kako će ga godinama poslije razobličiti Hannah Arendt. No kako podnaslov *Nosferatua* ipak ne glasi *Metafizika zla* nego *Simfonija strave*, možemo slobodno reći da je stokerovski vampir zapravo melankoličan relikt odjednom disfunkcionalne prošlosti, žudnje usmjerene na vlastitu smrt nego na tuđu krv. Doduše, bio bi oksimoron dodati tomu da neumrli, ukleti aristokrat, što će ga Werner Herzog u svom *remakeu* Murnauova filma (1979) nazvati „fantomom noći“, pritom samo traži svoje mjesto pod suncem.

Mjesto pod suncem pak bjelodano traži geometar K., iako mu u romanu opisane vremenske prilike pritom nisu baš naklonjene. Za Hanu Arendt, primjerice, on u zatečenom kontekstu pokušava ostvariti uvjete svoje asimilacije, ali naposljetku će ga – bez obzira na skicirani ishod ili možda upravo s obzirom na njega – u tome sprječiti izolacija te iz nje proizšla kako tjelesna tako i duhovna oslabljenost zbog neprijateljske životne okoline i obespravljenosti osobe koja stoji izvan zakona: „U njemu do riječi dolazi onaj Židov koji zaista ne želi ništa doli svoje ljudske pravo: dom, rad, obitelj, sugrađanstvo.“ I dakako, K. iz *Dvorca* pritom nije samoklevetnik kao njegov „prezimenjak“ iz *Procesa* koji izokretanjem nažalost odveć uvriježene prakse neutemeljena optuživanja u svoju korist želi dokazati vlastitu nevinost, premda, ako čemo pravo, nije pošteno ni okrivljen (usporedimo uz to, primjerice, interpretaciju inicijala K. iz pera Giorgia Agambena). Okrivljen, istina, nije ni geometar, ali on je od same dolaska u selo osumnjičen, sumnjiv, da ne kažemo dubiozan, a pravno načelo „in dubio pro reo“ u očima dvorskog sudjenja i prosuđivanja očito ustupa mjesto onom totalitarističkom, prema kojem je svatko sumnjiv dok mu se ne dokaže da nije, a taj će mu se dokaz, ako uopće, ukazati više kao milost nego kao pravorijek. Pa je li onda, da ostanemo pri židovstvu, potka *Dvorca* nekakva kabala gotovo već vampirske totalitarnosti, odnosno, groza gnoze temeljene na uvidu da ovaj svijet baš i ne može biti najbolji od svih mogućih?

Podvučemo li ovdje crtu, ključna riječ ostaje milost. Milost što je i geometar i nosferatu – svaki na svoj način – očekuju od čudesne logike *Dvorca* koji – i opet svaki na svoj način – nastanjuju. A pri budućoj recepciji Kafkinih tekstova i Murnauovih filmova možda bi od koristi mogla biti i službena mrežna stranica njihova svakako zajedničkog *Dvorca*: <https://www.oravskemuzeum.sk/expozicie/oravsky-hrad>.

Figure mišljenja

Vrijeme je rijeka bez obala

Piše Žarko Paić

Marc Chagall, izniman nadrealistički slikar-pjesnik, godinama me obuzimao svojim metafizički snovitim, emotivnim i simboličkim figurativnim slikama. Naslov njegove apsolutno najdobjavljuje slike koja se datira 1930-1939. glasi *Vrijeme je rijeka bez obala* (*Le temps n'a point de rives*). Riječ je o ulju na platnu 100 x 81,2 cm. Mnogi autori cijelokupnu njegovu slikarsku umjetnost uobičajeno određuju epitetima čudesnih i atmosferičnih kompozicija koje izazivaju osjećaj blaženstva, sreće i nostalгије. Spomenut ću samo da Ingo F. Walther i Rainer Metzger u monografiji naslovljenoj *Marc Chagall 1887-1985 Malerei als Poesie*, B. Taschen Verlag, Köln, 1987, str. 58. navode riječi njegova biografa Franza Meyera da „Picasso označava triumf inteligencije, a Chagall svetkovinu srca“. Već je otuda razvidno da formalni prijepor slikara izvorno bliskih kubizmu a poslije nadrealizmu ima spoznajno-estetske posljedice i za čitavu povijest moderne slikovne umjetnosti. Analitički precizna konfiguracija boje i oblika u Picasso i poetski nadahnuta struktura mitsko-mesijanskih prizora sa Chagallovi platna s miješanjem židovsko-kršćanske simbolike ukazuju na razdvajanje i spajanje onog što je tradicionalno u povijesti zapadnjačke civilizacije bilo iskazano pojmovljem uma i osjećaja. Pred mnogim Chagallovim slikama u spokojstvu muzejske tištine ne možemo, doduše, prigibati koljena kao pred njegovom slikom Kristova raspeća iz 1938. u maniri židovsko-bjeloruske narodne predaje koja ima tragove hasidizma, ali stoga možemo satima motriti u vlastitoj opuštenosti u zagonetnost figurativnoga plavetnila te *rijeku bez obala* s ribom-pticom, drvenim satom i zagrljenim ljubavniciima što nadilaze svu vremenost i vremenitost svijeta jer čistoća ljubavi nije „od ovoga svijeta“.

Uz ezoterične oblike, izrazito jarkih boja – ujedno prirodnih i simboličkih – njegove slike uistinu postaju svojevrsne alegorije uzvišene kozmičke perspektive. Sam je Chagall smatrao da je „umjetnost iznad svega stanje duše“. Ako je, dakle, taj produktivni psyché ili duša svijeta ono što pokreće umjetnost u svim njezinim preobrazbama, onda se ovo kozmičko-ljudsko utjelovljenje u oblicima i snovima pokaže kao smisao sveze ljubavi i stvaranja svagda novoga u svijetu bez nasilne redukcije života na idejne kalupe i modele. Dostatno je, primjerice, uroniti u magično okrilje slike *Vjenčanje* iz 1944. iz koje zrači aura sveze neba i zemlje u ljepoti sama čina sjedinjenja i začudne simbolike figura na slici koje prizivaju u pamćenje židovsku hasidsku predaju njegove rodne Bjelorusije. Da bismo razumjeli stil i značenje njegova složenoga djela koje možda ima u hrvatskome novijem slikarstvu analogiju u fascinantnom opusu Nives Kavurić-Kurtović, čini se uputnim protumačiti ono što slika *Vrijeme je rijeka bez obala* emanira u svojem oniričkome putovanju kroz rijeku sjećanja. No prije toga nužno je ponešto kazati o njegovu životopisu koji pripada na navlastit način tragici i mesijanskoj otvorenosti 20. stoljeća s njegovim radikalnim obratima, revolucijama, misaonim subverzijama i raskolima, estetskim i umjetničkim hirovima i preusmjeravanjima onog što pojmovi modernizma i avangarde i danas označavaju unatoč tome što smo zapali u stanje tehnološkoga nihilizma i efekta ponavljanja onog što je već bilo i dogodilo se.

Marc Chagall rođen je 1887. u židovskoj obitelji u blizini Vitebska, danas u Bjelorusiji, ali u to vrijeme pripadao je Ruskom Carstvu. Prije Prvoga svjetskog rata putovao je između Sankt Peterburga, Pariza i Berlina. U tom razdoblju stvara vlastitu sinkretički stil u korpusu moderne umjetnosti, zasnovan na idejama prijenosa istočnoeuropejskoga i židovskog folklora u imaginarij destruirane slike svijeta koju je Ortega y Gasset u svojem amblemaškom eseju nazvao procesom *dehumanizacije umjetnosti*. Godine Prvoga svjetskoga rata proveo je u rodnoj Bjelorusiji, postavši jedan od najuglednijih umjetnika te zemlje i pripadnik avangarde, utemeljivši znamenitu Vitebsku umjetničku školu. Nakon Oktobarske revolucije preživljavao je radeci različite poslove umjetničkoga karaktera, prije nego što je ponovno otisao u Pariz 1923. Može se ustvrditi da je razdoblje od 1930-ih do 1948. njegovo zlatno doba autentičnoga stvaralaštva, u kojem sve svoje motive i temat-

ska okružja, simboličko i alegorijsko slikarstvo dovodi do najviše metafizičke razine osmišljavanja svijeta koji upravo tada hrli u vihor apokaliptičkih zbivanja. Tijekom Drugoga svjetskog rata pobjegao je iz okupirane Francuske u Sjedinjene Države, gdje je živio u New Yorku sve do povratka u Francusku 1948. Umjetnički kritičar Robert Hughes opisao je Chagalla kao „istinskoga židovskog umjetnika 20. stoljeća“. Prema povjesničaru umjetnosti Michaelu J. Lewisu, Chagall se smatrao „posljednjim preživjelim iz prve generacije europskih modernista“. Desetljećima je bio cijenjen kao svjetski najistaknutiji židovski umjetnik. Koristeći se medijem vitraja, stvorio je niz remek-djela za katedrale u Reimsu i Metzu, kao i za Fraumünster u Zürichu, prozore za UN i Institut za umjetnost u Chicagu te Jeruzalemske vitraje u Izraelu. Također je radio velike slike, uključujući dio stropa pariške Opere. Imao je dvije osnovne reputacije, kako to naglašava Lewis: kao *začetnik modernizma* i kao *veliki židovski umjetnik*. „Zlatno doba“ modernizma doživio je u Parizu, gdje je sintetizirao umjet-

Marc Chagall: *Vrijeme je rijeka bez obala*

Koristeći medij vitraja, Marc Chagall stvorio je niz remek-djela za katedrale u Reimsu i Metzu, kao i za Fraumünster u Zürichu, prozore za UN i Institut za umjetnost u Chicagu te Jeruzalemske vitraje u Izraelu. Prema Lewisu, imao je dvije osnovne reputacije: kao začetnik modernizma i kao veliki židovski umjetnik

ničke forme kubizma, simbolizma i fovizma, a upravo je utjecaj fovizma iznjedrio nadrealizam. Ipak, kroz te faze njegova stila ostao je eminentno židovski umjetnik, čiji je rad bio jedno dugo sneno sanjarenje o životu u njegovu rodom selu Vitebsku. „Kad Matisse umre“, rekao je Pablo Picasso 1950-ih, „Chagall će biti jedini slikar koji će razumjeti što je zapravo boja“. Chagallova su djela posve prožeta njegovim židovskim nasljeđem, često uključujući sjećanja na njegov dom u Vitebsku i impresivnu narodnu kulturu. Te teme su one kojima se Chagall neprestano vraća. Neki su tvrdili da je njegov stil slikanja nakon rata bio suzdržaniji, sklon melankoliji, čak se prisjećajući vremena postimpresionizma, ali kao i uvijek, njegovo je stvaralaštvo jedinstveno i neponovljivo šagalovsko. Tijekom duge i plodotvorne karijere možemo jasno prepoznati njegovu poetiku u svim fazama njegova rada. Kasno djelo od 1950-ih do smrti 1985. rekapitulira sav grandiozni opus tako što daruje svakoj slici, poput primjerice *Koncerta* iz 1957., ono univerzalno u singularnosti. Sve iznova postaje uzneseni smiraj nesvodivo čiste ljepote koja nas meditativno krije i u strahotnome času iščeznuća. Ipak, njegov je rad razotkrio duble razine rezonantne, lirske emocionalne estetike, kao i glazbe i kulture, tog dubokog razumijevanja židovske baštine uopće.

Vratimo se sada slici *Vrijeme je rijeka bez obala*. Temeljni razlog njezine paradigmatske auratičnosti zacijelo valja pripisati nečemu što je značajka Chagallova navlastita nadrealističkoga onirizma. Nije, naime, posrijedi tek unošenje Bretonova zahtjeva za poniranjem u nesvesno područje snova kako to iskazuje u *Manifestu nadrealizma*. Snovi i snovitost u slikarskome imaginariju Chagalla proizlaze iz kolorističke alegoričnosti njegove ideje umjetnosti kao duše svijeta. Ono što Picasso tvrdi da je jedini Chagall nakon Matissea shvatio smisao boje u modernome slikarstvu nije vidljivo tek u načinu korištenja jarkih crvenih boja i svih nijansi zagasito plave. *Boje su uvijek unaprijed određene svojim metafizičkim otajstvom i simboličkim značenjem. Od Platona do Plotina i Goethea, od rimske fresaka do vitraja u katedralama i židovskim sinagogama sveudilj Europe i Zapada, boje emaniraju smisao ideje i zbilje.* Bliskosti i razlike kulturnih izvora grkstva, židovstva i kršćanstva

mogu se uočiti u tome što je baš Marc Chagall možda i ponajbolji primjer sinkretizma i hibridnosti u modernoj umjetnosti. Da bi boje omogućile učinak stvaranja duševnih raspoloženja melankolije i nostalgije za djetinjstvom kao iskonom svijeta, nužno je njihovo auratiziranje prizora koji nisu slučajni kaos preobrazbi života, već su spoj mitsko-religiozne reinterpretacije onog iskustva duhovnosti koje je uistinu obilježilo židovsku kulturu istočne Europe. Naravno, sve to je moguće samo iz hasidske tradicije koju je na svoj način utjelovio i veliki poljski pisac Bruno Schulz u prozni djelima poput *Dučana cimetne boje* i *Sanatorija pod klepsidrom*. Likovi koji se pojavljuju na Chagallovim slikama u svim stadijima njegova poetskoga onirizma prisutni su i u Schulzovim pripovijestima, ali uz jednu važnu razliku. Ljubavnici i muzikanti, folklorno prikazani život obješnjaka i duhovnjaka, u prostorima koji su ograđeni rustikalnim stilom života ovog naroda na rubu svjetova, ne bi nikad bio toliko prihvaćen kao koloristički okvir kolektivnoga stereotipa življenja u sjeni stradanja i uništenja da Chagall ne unosi u sliku ono što filozof Jean-François Lyotard naziva sublimnim iskustvom „pričavice neprikazivosti“.

Chagall stoga u svojem fantastičnom i nadrealističkom stilu vodi promatrača na vizualno putovanje koje briše sve postojeće granice između stvarnosti i svijeta snova. Slika *Vrijeme je rijeka bez obala* prenosi nas u svijet apsolutnoga vremena mašte. Već iz naslova slike postaje bjelodano da je riječ o nadilaženju prostorno-vremenske zbilje. Ako rijeka nema obala, onda to i ne može biti zbiljska rijeka koja teče zemaljskim prostorom od izvora do ušća. No nije stvar u zbiljskoj riječi, već o metafori za razumijevanje vremena onkraj granica zadane stvarnosti. Slika, dakle, ne prikazuje realni prostor i vrijeme kakvo jest, pa i ne može simbolički predstavljati nešto uistinu realno iz životnoga iskustva čovjeka. Njezina je nakana da poremeti sve parametre zbilje tako da je uzdigne na razinu snoviđenja i mašte. Zato je nadrealnost prizora s ove slike nužno u dekonstruiranome rasporedu uprostorenja ribe-ptice, drvenoga sata i zagrljenih ljubavnika. Čudesni likovi, lebdeće kuće i nebeska tijela u kombinaciji sa Chagallovim majstorstvom poteza kistom stvaraju osjećaj nezemaljskog svijeta koji fascinira ljubitelje umjetnosti. Dodatni razlog veličajnosti te slike u slikarstvu 20. stoljeća nastaje iz njezine višečnačne simboličke otvorenosti za dalja tumačenja. Jednom je sam Marc Chagall rekao da slikar ne smije nikad slikati tako što će apriorno nastojati unijeti u strukturu slike ono neiskazivo i neprikazivo, ono simbolično što sjedinjuje metaforičnost i alegoričnost. Svi ti preostaci metafizike s njezinim davnim sjajem mita i religije sada se pojavljuju kroz snoviđenje i nadilaženje granica između stvarnosti i mašte. Drugim riječima, ono što se ne može jezikom iskazati ulazi u prostor osjećanja svijeta s pomoću simboličkoga upućivanja na figure i znakove arhetipa židovske hasidske metafizike. Ta slika uključuje mnoštvo simbola da bi prenijela skrivene poruke o ljubavi, duhovnosti i ljudskoj egzistenciji u stanju raskola i raskorijenjenosti. Ponavljajući motiv zagrljenih ljubavnika slika *Vrijeme je rijeka bez obala* otvara problem

moći vječne ljubavi, dok one lebdeće kuće predstavljaju međupovezanost između sjećanja i realnoga svijeta. Chagallov kolorizam obuhvaća nijanse plave, crvene, žute i zelene boje. Emocionalnost koju stvara taj sklop kontrastnih boja pridonosi tomu da se vizualna kompozicija pojavljuje kao snovita glazba užvišenih sfera.

Chagallovo vješto korištenje boja daje umjetničkom djelu osjećaj života i energije, čineći ga doista nezaboravnim. Prikaz pokreta i toka rijeke na slici još je jedan razlog njezine posebne slave. Chagall majstorski prenosi osjećaj kretanja kroz vrtložne poteze kistom i elemente koji se preklapaju. *Vrijeme je rijeka bez obala* Marc Chagalla paradigmatska je slika europskoga modernizma, uz Picassove *Gospodice iz Avignona*, Cézanneov ciklus *Planine st. Victoire*, Kleeeovu sliku *Angelus Novus* i možda još De Chiricovu *Misterij i melankoliju ulice*. Želimo li intuitivno razumjeti bit vremena koje je prohujalo i ostavilo iza sebe blistave tragove majstorstva, patnje i užvišenosti u onome što je 20. stoljeće krasilo za razliku od ovog trijumfa „beskonačne brzine“, kako to pokazuju Deleuze i Guattari u spisu *Što je filozofija?*, onda nam hermeneutičko bavljenje slikarstvom nije ni u kakvoj funkciji teksta i književnosti. Naprotiv, slika

Uz Picassoove *Gospodice iz Avignona*, Cézanneov ciklus *Planine st. Victoire*, Kleeeovu sliku *Angelus Novus* i De Chiricov *Misterij i melankoliju ulice*, Chagallovo *Vrijeme je rijeka bez obala* paradigmatska je slika europskog modernizma

postaje autonomnom riznicom smisla čak i kad je tehnički objektivirana kao u fotografskome snimku trenutka u stvarnosti. Chagallova slika s tako nadmoćnim naslovom istinska je slika viška oniričke transcendencije s kojom vrijeme koje je sagorjelo u vlastitoj imploziji ostavlja još samo znakove bijega ljudske egzistencije iz zatočenosti prazni-

nom i banalnošću žrvnja tehnički vođene svakodnevice. Ljubavnici i glazba nadilaze svojim nebeskim poslanstvom sve muke i besmisao trajanja, razaranja svijeta i uništenja ljudskosti uopće. Imamo umjetnost, zar ne, da bismo uživali u onoj istini koja nas ne prisiljava na logiku apsolutne racionalnosti, već nas otvara misteriju življenja kao poeske uzavrelosti i pohvale slici koja ne završava s narcističkim ništavilom.

Umjesto toga, Chagall svetkuje zanosne i žarke boje ozarenosti koje i svu melankoliju povijesti dovodi do sreće što smo poput ribe-ptice i drvenoga sata iznad svih trivijalnosti prolaznosti, sami i zajedno s Drugima, što s njima dijelimo osjećaj neponovljiva trenutka kad plavetnilo slike *Vrijeme je rijeka bez obala* prožima dušu svijeta i kad znamo da je toj i takvoj duši namijenjeno ugasnuće pod svodom jedne proživljene vječnosti koju ne možemo drukčije iskazati doli užitkom u pogledu na ono što boji daruje svjetlost, *Ono* nosi i uvjetuje bit slikarstva i kad je sve pusto i prazno. *Ono* što jezik više ne iskazuje, a slika još možda pokazuje samo ako smo emocionalno ugođeni na toliko ljepote što Chagallovo djelo *Vrijeme je rijeka bez obala* pruža i današnjem pokloniku slikarstva.

30. obljetnica smrti: Eugène Ionesco (1909-1994)

Život kao teatarapsurda

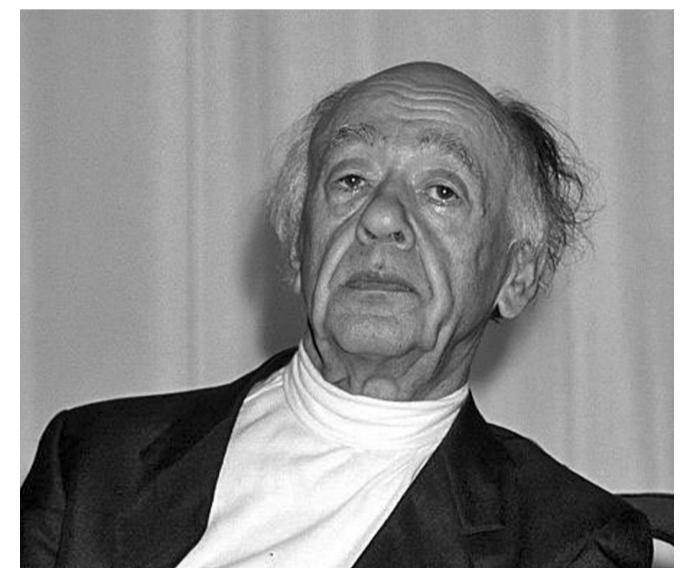
Piše Jaroslav Pecnik

Francuski pisac rumunjskih korijena Eugène Ionesco danas se smatra klasikom modernoga kazališta i uz Samuela Becketta reprezentativan je predstavnik glasovitoga francuskog Nouveau Theatrea. Dakle jedan je od tvoraca tzv. absurdnog (anti)teatra, ili kako to neki kritičari i teoretičari književnosti često govore, u djelima je, najčešće skečevima, jednočinkama, u početku pod utjecajem dadaizma, a poslije nadrealizma, tražio i našao vlastiti, originalni literarni put i narativ, a sve neprestano posredovanjem humora i ironije „ratujući“ protiv ustaljene društvene logike, društvenih stereotipa i (malo) građanskih, tradicionalnih i konzervativnih konvencija. Pritom je u književnom tekstu istodobno artikulirao svoje teorijske poglede o svijetu u kojem dominiraju patnja, bol, tjeskoba, opsensivni strah (prije svega od smrti, kao i životne neizvjesnosti koja čovjeka prati od „kolijevke pa do groba“), tragedija, ali i razni oblici fanatizma koji nas poput demona opsjedaju, a ujedno ugrožavaju i nište našu egzistencijalnu sigurnost, duhovne vrijednosti i moralne norme i tako pridonose formiranju beznadne i tragične vizije svijeta. A upravo je takav svijet opisivao Ionesco, često ga identificirajući s teško shvatljivim „divovskim, bezličnim mehanizmom“ koji nas iz dana u dan beskupulozno uništava; naravno sve pod licemjernom egidom borbe za našu, navodno prosperitetniju i perspektivniju budućnost, boljatik i dobrbit(ak) čovjeka. Njegovi su tekstovi prepuni maestralnih, „vrckavih“, heretičkih misli i ironično-sarkastičnih komentara, a jedinu mogućnost čovjekove (samo)obrane pred svim tim prijetećim „silama nemjerljivim“ vidio je u humoru, ruganju i ismijavanju svih „nedodirljivih svetinja“, podjednako onih ideoloških, religijskih i moralističkih kako bi, što je moguće više, potencirao absurd svijeta u kojem živimo. Upravo taj absurd naime najjasnije, posebice u tzv. graničnim situacijama, otvara i oslikava svekoliku psihopatologiju patnje, navodi nebrojene „kataloge destrukcija i neizvjesnosti“ s kojima se čovjek svakodnevno sudara i koji ga oblikuje kao biće koje očajnički traži izlaz iz labirinta, iz kojeg zapravo izlaza nema. Ionescova literatura nije ništa drugo do strastveni pokušaj da se to traženje na neki način pokuša osmisli, da se s pomoću iluzije koju nazivamo umjetnost olakša (u) zaludnost života kojeg se tako grčevito držimo, (ne)svjesni da vodimo unaprijed izgubljene bitke. I u toj borbi protiv vlastite uzaludnosti, svih zala s kojima se na tom putu suočavamo, krije se smisao besmisla ljestve koja nas usprkos svemu oplemenjuje i čini čovjekom u punom smislu te riječi. Samo onaj tko se hrabro bori za unaprijed izgubljene stvari, tko vodi unaprijed izgubljene bitke, dosta je poštovanja, pripada neuništivoj, povlaštenoj „aristokraciji duha“ koja upravo kada gubi, paradoksalno ali istinito, zapravo dobiva i pobijeđuje. Ionescove (anti)drame

svojevrstan su pokušaj bijega iz zamke osamljenosti koja nam je Bogom ili Đavom (do)suđena, one su memento protiv otuđenosti, političkih instrumentalizacija kojima je čovjek našeg doba trajno izložen. Od humornih vratolomija, preko jezičnih kalambara do gotovo klaunovskih gegova, Ionesco je postupno oblikovao kozmos fascinantnog imaginarija, beskonačni prostor igre iz koje je izgradio impresivnu katedralu metafizičkog absurdra utemeljenu na gotovo nepodnošljivoj skepsi, izazovnoj smjesi komedije i tragedije, nadrealizma i groteske, ali ujedno kritički snažno usmjereni razobličavanju banalnog konformizma, tzv. palanačke filozofije u kojoj se gubi smisao komunikacije ili se svodi tek na puku, ispraznu frazu, parolu koja znači sve i ništa, ali što je bitno: nikoga ništa ničim ne obvezuje. To je svijet bez istine, jer tamo gdje istina može biti sve nije naprosti nema; puka je fatamorgana. Laž tako samo dobi-

Ionescovi antikomadi u početku nisu privlačili veću pozornost, sve dok o njegovu radu nisu počeli pisati Jean Anouilh i Raymond Queneau. Nakon toga našao se pod reflektorima francuske i svjetske javnosti i gotovo svaka drama postigla je senzacionalan uspjeh

va dodatnu snagu i (sve)moć „uvjerljivosti“ i tako se rada i funkcioniра svijet bez odgovornosti, elementarnog mora, etičkih normi koje se besramno izokreću i licemjerno gaze. Utoliko je za Ionesca samo „iracionalno“ kazalište, u kojem je gledatelj suočen s dramском situacijom u kojoj „tragično uvijek postaje komično i obratno“, ujedno i ljekovito kazalište, jer omogućava neku vrstu katarze, koja nikada nije potpuna i do kraja iskrena. Uvijek je ograničena, ali i dokaz da smo još, usprkos svemu, ostali ljudi i da u borbi za opstanak humanijeg i boljeg svijeta, ali i vlastitog „ja“, još nismo procockali sve šanse. U njegovim djelima ne postoji tradicionalni zaplet; po uzoru na tzv. novi roman Alaina Robbe-Grilleta, u kojem nema fabule, ali se mijenjaju beskonačne mogućnosti postupaka dramskih likova koji se „simultano transformiraju i tako postaju polivalentni“, ruše se tzv. principi dosljednosti karaktera, da bi na koncu njegovi protagonisti, antijunaci, definitivno izgubili vlastiti identitet. Dijalog se u njegovu dramskom tekstu svodi na banalne konvencije, a uporabom kliješja i automatizmom ponavljanja svakodnevnih navika, iste demagoške retorike, svaki razgovor gubi smisao i (p)ostaje jalovo nadmudrivanje u kojem ne(do)staje istinske ljudske

Glasnik avangarde: Eugène Ionesco

komunikacije. Piščevi su likovi nalik marionetama lišenim individualnosti; dezintegrirana, duhovno (is)prazna bića koja se postupno dehumaniziraju i pretvaraju u karikature, (samo)degradirane, obogaljene ličnosti. Glasovita Ionescova „tragedija govora“ zapravo je spoj bizarnog i grotesknog, s jasnim implikacijama sve izraženije i prisutnije agresivnosti i uopće posvemašnje destruktivnosti koja poput Damoklova mača prijeti našem zarobljenom biću i zatvorenom svijetu u kojem se krećemo i na koji smo osudjeni: vječnim kretanjem u krug, ponavljanjem uvijek istih zabluda i pogrešaka. Ionescova su djela prevedena na više od četrdeset jezika, a kazališni komadi već desetljećima uživaju veliku popularnost i izvode se diljem svijeta. Kako je konstatirao jedan od najboljih poznatatelja njegove literature, Eugen Simion (1933–2022), ugledni profesor književnosti na sveučilištu u Bukureštu: „Što vrijeme više prolazi, on postaje sve aktualniji i životniji.“ Paradoksalno, ali sve u duhu života i djela tog istinskog velikana pisane riječi naše epohe.

Iako se Ionesco rodio 26. studenog 1909. u malom rumunjskom gradiću Slatina, on je, kako bi se prikazao najmlađim članom književne družine kojoj je na početku spisateljskog puta pripadao, a i kako bi mu se datum rođenja podudarao s godinom smrti velikoga književnog uzora Iona Luce Caragialea (1852–1912), kojem se beskrajno divio, iz puke taštine i mistifikacije vlastitoga životopisa, navodio 1912. kao godinu svog stvarnog rođenja. Otac mu je bio ugledan odvjetnik, pariški doktor prava, strogi i zahtjevan roditelj pred kojim se Eugène neprestano morao dokazivati, dok je majku Theresu Ipcar, francusku Židovku i kćer u stručnim krugovima uvažavana inženjera, koji je rukovodio izgradnjom željezničke infrastrukture u Rumunjskoj, naprsto, čak pomalo bolesno, obožavao. Tijekom 1911. Eugène je dobio sestruru Marilinu, a iduće godine i brata Mircea, koji je ubrzo preminuo. Uoči Prvoga svjetskog rata obitelj se preselila u Pariz, u kojem je budući pisac živio sve do 1925. godine. U međuvremenu otac je napustio obitelj, vratio se 1916. u Rumunjsku i ponovno oženio stvarajući uspješnu poslovnu karijeru generalnog inspektora rumunjskih

željeznična. Koristeći se utjecajem koji je imao, uspio je na sudu ostvariti pravo da umjesto majke skrbi za svoju djecu i tako je očajna majka morala prepustiti djecu bivšem suprugu i sama se vratila u Bukurešt kako bi mogla biti u njihovoј blizini. Ali zbog nesporazuma s mačehom prvo Marilina, a potom i Eugène, napustili su oca, ali to je bio samo dio drame koju je proživiljavao. Naime, Eugène je boraveći u Francuskoj gotovo zaboravio rumunjski jezik, tako da ga je po dolasku u Bukurešt, a potom Krajowu / Craiovu, gdje je pohađao licej, iznova morao naučiti. Naposljetku ostvario je savršenstvo u obama jezicima; Rumunji ga danas drže maestralnim stilistom, dok je za Francuze zaslужan za uvođenje niza „novih“ riječi u već ionako prebogat fundus njihova nacionalnog rječnika. Studirao je romanistiku na sveučilištu u Bukureštu, a nakon što je diplomirao, od 1935. radio je kao profesor francuskog na elitnim srednjim školama. Istaknuo se pjesničkim umijećem (tekstove je objavljivao u tada uglednim časopisima: *Zodiac, Facla, Universul Literar, Rampa, Parerile Libere...*), a 1934. objavio je na rumunjskom jeziku zbirku poezije naslovljenu *Elegii pentru fintele mici* (*Elegija za sićušna bića*). Godine 1936. oženio se studenticom filozofije Rodicom Burileanu (1910–2004), s kojom je 1944. dobio kćer Marie-France (za koju je napisao niz iznimno lijepih, bajkovitih priča, poslije ukoričenih u knjigu), a 1947. i sina, koji je ubrzo po rođenju preminuo. Godine 1934. objavio je u Bukureštu i znamenitu knjigu provokativnih eseja i dnevničkih zapisa *Nu* (*Ne*), gdje se oštro obračunavao s tadašnjim književnim veličinama kao što je bio pjesnik Tudor Arghezi (pravim imenom Ion Nae Teodorescu, 1880–1967). Tijekom studija (ali i poslije, nakon rata u Francuskoj) intenzivno se družio s Mirceom Eliadeom (1907–1986) i Émilom Cioranom (1911–1995), osobama koje su, svaka na svoj način, obilježile povijest naše novodobne filozofije, kulture i humanističkih znanosti. Često se s njima i sukobljavao zbog njihovih otvorenih antisemitskih stavova i simpatija za fašističkog diktatora Iona Antonescu (1882–1946). Jedini s kojim se uoči i tijekom rata za boravka u Rumunjskoj družio i solidarno ga pomagao bio je Mihail Sebastian (zapravo Josef Hechter, 1907–1945), jedan od najvećih srednjoeuropskih intelektualaca, kojem je kao „čistom“ Židovu život stalno visio o koncu. Nakon što je 1938. Eugène dobio francusku stipendiju kako bi mogao raditi na doktorskoj tezi o grijehu i smrti u francuskoj poeziji, sav je po dolasku u Pariz uronio u tamošnji svijet kulture, ali rad nikada nije dovršio. Izbio je Drugi svjetski rat i morao se vratiti u Rumunjsku. Izložen sumnjama političkog i akademskog establišmenta zbog svog židovskog podrijetla, nastojao se što prije vratiti u Francusku i u tome je zahvaljujući lažnim dokumentima i uspio. Neko je vrijeme boravio u Marseilleu, čak je privremeno obavljao i poslove rumunjskoga kulturnog atašea pri marionetskoj Petainovoј vladi u Vichiju, a potom se prehranjivao prevodenjem, da bi se po svršetku rata s obitelji preselio u Pariz (francusko je državljanstvo dobio 1950), gdje se angažirao u umjetničkim i intelektualnim krugovima posvećenima modernim umjetničkim pokretima i avangardnom kazalištu. Tih se godina pridružio literarnoj grupi Kolegij patafizike, koja se oslanjala na stvaralaštvo Alfreda Jarryja (1873–1907), osnivača patafizike i autora *Kralja Ubua* (danasa slavna drama *Ubu Roi* prvi je put izvedena u Parizu 1896. i izazvala je zbog ekstravagantnosti pravu provalu bijesa i nezadovoljstva publike). U početku Ionescovi antikomadi nisu privlačili veću pozornost, sve dok o njegovu radu nisu počeli pozitivno pisati Jean Anouilh (1910–1987) i Raymond Queneau (1903–1976); tada dolazi u centar pozornosti pariške i svjetske javnosti i gotovo svaka drama postiže senzacionalan uspjeh. Za doprinos kazalištu primio je brojna priznanja i nagrade, između ostalih Asocijacije kazališnih pisaca (1966), *Grand Prix National* (1969), Austrijsku državnu nagradu za europsku književnost (1970), kada je postao i „besmrtnikom“, tj. članom Francuske akademije, nagradu *Jeruzalem* (1973), a bio je i promoviran u počasnog doktora više sveučilišta: u New Yorku, Leuvenu, Tel Avivu... Godinama se nalazio u krugu najužih kandidata za Nobelovu nagradu, ali navodno je nije dobio zbog „izraženog konformizma“, kao i svojih „neuravnoteženih političkih istupa“. Naime polovicom 60-ih minulog stoljeća, nakon što je posjetio Izrael, počeo se vraćati židovskim korijenima, radikalizirao je kritiku i „lijevih“ i „desnih“ političkih (s)kretanja, osudio je sovjetsku vojnu intervenciju u Čehoslovačkoj 1968. (u pariškom *Figaro* objavio je poznato otvoreno pismo upućeno sovjetskom vodstvu naslovljeno *Jedina europska zemlja koja je zasluzila neovisnost*). Otvoreno je stao na stranu židovske države u sukobu s Arapima (Šestodnevni / Lipanjski rat

1967), kritizirajući Amerikance što su nakon toga „zbog profita“ počeli trgovati s muslimanskim državama bogatim naftom, zanemarujući nacionalne interese Židova u domovini, ali i dijaspori. Ionesco je stalno i uporno opominjao kako radikalni islamisti prijete da će židovsku državu i Židove dokraja, bezdušno i u moru krvi uništiti, uporno ponavljajući zlokobnu prijetnju Katona Starijeg iz vremena Punskih ratova: „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam“, naravno pod Kartagom misleći na Izrael. S vremenom se odmaknuo od politike, ali ne i stavova koje je zastupao, i posvema posvetio pisanju dramskih i teorijskih djela, slično Bertoltu Brechtu (1898–1956). O Brechtu je, uostalom kao i o Franzu Kafki (1883–1924) i Albertu Camusu (1913–1960), kojima se divio, s oduševljenjem pisao, prije svega u *Bilješkama i protobilješkama (Notes et contre-notes, 1962)*, kako bi kritičarima pojasnio gdje i u čemu grijše kada prosuđuju njegove drame i kako bi objasnio vlastito viđenje avangarde i modernog teatra. Zanimljivo je da je napisao (u ich-formi) samo jedan, relativno nezapažen, intimistički roman, zapravo „dnevnički zapis duše“ *Samac (Le Solitaire, 1973)* da bi ga 1975. pre-radio u dramu *Taj strašni kupleraj (Ce formidable bordel)* te nešto ranije uspješniju zbirku priča *Pukovnikova fotografija (La Photo du colonel, 1962)*, u kojoj se pitao: gdje završava stvarnost, a gdje počinju snovi. Također se malo zna o njegovim radovima na adaptaciji baleta, opera i li-

Njegovi tekstovi prepuni su vrckavih, heretičkih misli i ironično-sarkastičnih komentara, a jedinu mogućnost čovjekove obrane pred „silama nemjerljivim“ nalazio je u humoru, ruganju i ismijavanju nedodirljivih svetinja, podjednako onih ideoloških, religijskih i moralističkih

breta, kao što su *Gospodar (La Maitre, 1962)* i *Maximilian Kolbe* (1988), u kojima je, ističe, najviše uživao kao strastveni ljubitelj i vrstan poznavalac džeza i klasike. Dramski je rad započeo nakon rata i svoj prvi kazališni komad *Čelave pjevačica (La Cantatrice chauve)*, u prvoj verziji naslovljen *Engleski za samouke*, napisao je 1948. godine, a samo je djelo izvedeno dvije godine poslije. Bilo je hladno primljeno, igralo se u polupraznoj dvorani (u svega 25 repriza), ali s vremenom steklo je kultni status; primjerice u pariškom kazalištu Huchette odigrano je više od pet tisuća predstava i do danas nije skidana s repertoara. Djelo je (p)ostalo prekretnica u razvoju modernog teatra, a ujedno je označilo početak tzv. kazališta apsurd-a, u kojem je autor srušio sve dotad poznate i priznate dramske postupke. Već prvim antikomadom Ionesco je objavio bit svoje kazališne poetike; sastavnica je „očaravajuće umjetnosti“, ali i „tragične okrutnosti“ i u tom pogledu njegov teatar nije drugo do nastavak „kazališta okrutnosti“, koje je inauguirao Antonin Artaud (1896–1948), velikan kazališne teorije, poznati redatelj i glumac. Po osobnom priznanju, kazalištem se počeo baviti „iz vica“, namjeran ismijati „prenemaganje kazalištaraca“, ali kada je jednom ušao u taj svijet koji ga je općinio, više ga nije mogao niti želio napustiti. Inspiraciju za pisanje *Čelave pjevačice* (režija Nicolasa Bataillea), nesuvlisku konverzaciju koja dominira predstavom, dobio je nakon što je uz pomoć metode Assimile počeo učiti engleski jezik, „otkrivajući zapanjujuće, svakodnevne istine o kojima (ni)malo (ne) vodimo računa“. Radnja drame odvija se u okolini Londona, gdje dva bračna para izmjenjuju banalne riječi; intenzitet nesuvislih rečenica s vremenom prerasta u agresiju, čime komunikacija gubi svaki smisao. Jezik prestaje biti posrednik komunikacije i autor uz pomoć burleske, parodije, satire i karikature upozorava na apsurdnost naših života i ponašanja. Na koncu Ionesco na scenu neočekivano uvodi vatrogasca kako bi ugasio požar kojeg nema, a potom na zahtjev bračnog para (Smithovih) počinje pričati anegdote koje nikomu nisu smiješne, niti ih itko pokušava shvatiti. Nakon *Čelave pjevačice* uslijedile su *Instrukcije (La Leçon, 1951)*, košmarna priča o plahom profesoru čije ponašanje postupno prelazi u sve izraženiju agresivnost, da bi na koncu usmratio svog učenika i leš sakrio u podrum. Nakon toga Ionesco je napisao glasovite

Stolice (Les Chaises, 1952), priču o dvoje osamljenih staraca koji organiziraju prijem na pustom otoku, na koji nitko ne dolazi, no usprkos tomu oni komuniciraju s duhovima kao da su stvarna bića, i *Jacques ili pokornost (Jacques ou la soumission, 1955)*, absurdne skečeve u kojima je istraživao pitanja čovjekove otuđenosti, konformizma i konvencionalnosti (malo)gradanskog svijeta. Tu možemo pribrojiti i one komade koji su također izvrsni, ali se rjeđe insceniraju i slabo dolaze na repertoar uglednih kazališnih kuća: *Žrtve dužnosti (Victimes du devoir, 1953)*, *Djevojka za udaju (La Jeune Fille a marier, 1953)*, *Amedee ili kako ga se otarasiti (Amedee ou comment s'en debarrasser, 1954)*, *Novi stanar (Le Nouveau Locataire, 1955)*, *Stol (Le tableau, 1955)*, *Improvizacija duše (L'Impromptu de l'Alma, 1956)* i *Budućnost je u jajima (L'avenir est dans les oeufs, 1957)*... U početku u Ionescovim antikomadima često se pojavljuju likovi Jacquesa i Roberta, sve u duhu i na tragu Molièrea (1622–1673) i Jeana Giraudouxa (1882–1944) i njihova „komponiranja“ dramske situacije, pri čemu su izražene improvizacije, a na neki je način želio teorijski braniti ideju svog viđenja teatra, što se najbolje moglo prepoznati u spomenutom djelu *Improvizacija duše*, u kojem se sam autor, likom i djelom, spori s trojkom doktora teatrolologije koji citiraju Aristotela, Sartrea i Brechta, ali znalcima nije teško prepoznati da je zapravo riječ o Jacquesu Gautieru (1908–1986), Rolandu Barthesu (1915–1980) i Bernardu Dortu (1929–1994). Zapravo je to u molierovskom duhu i u njegovoj maniri ispisani Ionescov pomalo osvetoljubiv obračun sa svim kritičarima, kako ih je on nazivao „zavidnicima“, koji su omalovažavali i marginalizirali njegovo značenje u razvoju modernog teatra.

U djelu *Neplaćeni ubojica (Tueur sans gages, 1958)* prvi se put pojavio slavni Ionescov lik Berenger, koji se i poslije često javlja u njegovim komadima; on se za razliku od ostalih autorovih junaka (u većini njegovih antidrama) pomirenih sa sudbinom želi suprotstaviti zlu, ali na koncu shvaća da mu usprkos svemu ne preostaje ništa drugo do pokorno prihvatanje usuda. Nakon toga Ionesco je 1959. objavio jednu od svojih najpoznatijih i najboljih drama: *Nosorog (Rhinocéros)*, koja je u režiji slavnog Jeana Louisa Barraulta (1910–1994) bila izvedena na daskama pariškog Odeona 1960. i ostvarivši golem uspjeh, koji se ponovio i na londonskoj premijeri, predstavi koju je režirao neponovljivi Orson Welles (1915–1985), a glavnu ulogu (Berengera) tumačio je velikan britanskog glumišta Laurence Olivier (1907–1989). U *Nosorogu* je Ionesco na impresivan način prikazao da ideološki konformizam kvare i destruira čovjeka, a kao predložak radnje očito mu je poslužilo stanje u Rumunjskoj iz sredine 30-ih 20. stoljeća, dakle vrijeme Antonescuove diktature i divljanja zloglasne profašističke Željezne garde, kojima je i sâm bio izložen. A kada već govorimo o antologiskom liku Berengera, nakon drame *Kralj umire (Le Roi se meurt, 1962)*, o samoći i tjeskobi pred smrću, i djela *Zračni pješak (Le Pion de l'air, 1963)*, njegov ga tvorac više nije uvodio „u igru“. Među djelima tzv. zrele faze svakako treba istaknuti *Žed i glad (La Soif et la faim, 1965)*, poznato po tome da je prizvano u Comédie Française, te *Macbetha* (1972), a prije toga *Igre krvoprolīća (Jeux de massacre, 1970)*, gdje je propitivao uzroke i posljedice opsesivne žudnje za vlašću i moći. Tijekom 1975. napisao je *Čovjek s prtljagom (L'Homme aux valises)*, kao odgovor na Anouilhovu dramu *Čovjek bez prtljage (La Voyageur sans bagage, 1936)*, djelo o čovjeku kojeg progone utvare sjećanja i uspomene, da bi 1980. pokušao rekapitulirati vlastiti životni put u drami *Putovanje mrtvima (Voyage chez les morts)*.

Važnu ulogu u Ionescovu radu zauzimaju i esej posvećeni pitanjima stvaralaštva: *Objava (Decouvertes, 1969)* i *Prototrovi (Antidotes, 1977)*; kao i što su i ranija teorijska djela imala velik utjecaj na povijest kazališta: *Tragedija jezika (La Tragédie du langage, 1958)*, *Iskustvo kazališta (Experience du théâtre, 1958)* i *Govor avantgarde (Discours sur l'avantgarde, 1959)*. Za istraživanje cjelokupnoga opsežnog opusa nedvojbeno važnu ulogu igraju njegovi dvosvešani dnevnički zapisi (pisani dok se nalazio na liječenju u bolnici u Zurichu), naslovljeni *Dnevnički fragmenti (Journal en miettes, 1967)* i provokativna knjiga *Sadašnje prošlo vrijeme, prošlo sadašnje vrijeme (Present passe, passé présent, 1968)*. Posebno mjesto zauzima studija o grotesknom i tragičnom u djelu *Victora Hugo (Hugoliada)*, napisana izvorno na rumunjskom 1935., a objavljena tek 1982. Eugène Ionesco preminuo je 28. ožujka 1994. u Parizu, gdje je na groblju Montparnasse i pokopan. U dnevničkoj bilješci zapisao je da je za njega u kazalištu sve moguće i dopušteno, jer mašta nema ograničenja, ona sve u nama i oko nas razotkriva; i kad laže, govori nam istinu.

Iz drugog rakursa

Mit o vječnom povratku

Piše Dragan Markovina

Iako njih dvojica nemaju nikakve poetske, pa ni ideološke veze, što nije nevažno u njihovim životnim izborima, kad god razmišljam o Goranu Babiću padne mi na pamet naslov kultne knjige rumunjskog egzilanta Mircea Eliadea, *Mit o vječnom povratku*. Jer, koliko god se ta tema preskakala s jedne strane, napadno isticala s druge ili tek usputno navodila s treće strane, činjenica jest da je Babićev trajni beogradski egzil i odlazak iz Hrvatske ona točka koja je odredila ne samo način na koji ga šira javnost promatra i moment koji će biti nezaobilazan u budućim studijima o njemu, nego mu je i osobno odredila i život i vizuru kroz koji promatra svijet, ali i dobar dio književnih, poetskih i intelektualnih preokupacija.

Istina je i to da se njegov beogradski egzil može promatrati i u ključu svojevrsna povratak, imajući u vidu činjenicu da mu je majka Beograđanka, jedna od rijetkih pripadnika nekoć velike jevrejske zajednice u tom gradu, koja je zahvaljujući partizanskom ratovanju u Dalmaciji preživjela Holokaust. Štoviše, tema Holokausta i nestanka njegove židovske familije Babićeva je druga ključna tema nakon one koja se odnosi na Hrvatsku i na pitanja jugoslavstva, hrvatstva, nacionalizma i ljevice. No razlika između tih dviju njegovih tematskih preokupacija jest u tome što ga je druga spomenuta zaokupljala cijeloga života, dok mu je tema odnosa s Hrvatskom usmjerena raspalom Jugoslavije, što je utjecalo i na njegovu posvećenost neretvanskom zavičaju, koji je od tada zapravo izgubio.

Nakon što je djetinjstvo i formativne godine proveo u Mostaru, a potom kratko vrijeme u Rijeci, Goran Babić preselio se u Zagreb, u kojem se formirao kao književno i političko ime, kao jedan od najboljih polemičara i, napokon, kao netko tko je trajno stigmatiziran kao staljinist, antihrvat i režimski pijun

Ako to iz nekoliko uvodnih rečenica i nije postalo jasno, pojednostavljeno govoreći, Goran Babić netko je tko se ne može jednostavno predstaviti, jednako kao što nije riječ o čovjeku jednog intimnog ili profesionalnog identiteta, nego o kompleksnoj ličnosti, intelektualcu i umjetniku, koliko i čovjeku politike koji jest važna i nezaobilazna kulturna činjenica i Hrvatske i čitavog jugoslavenskog prostora, kao i Zagreba, Beograda, Mostara i Dalmacije.

I kao da mu je već samo rođenje u partizanskoj oazi na Visu 1944. odredilo životnu sudbinu, koju možemo gledati kroz natuknice: antifašizam, egzil, Jugoslavija, Dalmacija, Tito, zavičaj.

No da bih u ovaj tekst pokušao uvesti malo reda, potrebno je doista krenuti od početka i suho faktografski. Goran Babić rođen je kao partizansko dijete na Visu, od oca iz opuzenskog kraja i majke iz Beograda koji su se na studiju zbljili, zahvaljujući čemu je jednako u doslovnom, koliko i u metaforičkom smislu, dijete Jugoslavije, lijevog pokreta i antifašističke borbe.

Nakon što je djetinjstvo i formativne godine proveo u Mostaru, a potom kratko vrijeme u Rijeci, u kojoj je studirao, Goran Babić preselio se u Zagreb, u kojem se formirao kao poznato književno, uredničko i političko ime, kao jedan od najboljih polemičara i pjesnika ovog našeg jezika različitih naziva i, napokon, kao netko tko je trajno stigmatiziran kao staljinist, antihrvat i režimski čovjek, kojem su čak prišli kraticu KGB, što je imalo značiti „književnik Goran Babić“. U stvarnosti Babić je bio veliki pjesnik i polemičar, dugogodišnji urednik časopisa za kulturu *Oko*, jest bio partijski angažiran, ali u poraženoj frakciji Stipe Šuvara i svakako nije bio antihrvatski raspoložen, već je upravo zbog hrvatskog porijekla bio izrazito osjetljiv na hrvatski

nacionalizam, a vjerojatno je zbog kombinacije autentičnog predosjećaja i svijesti o tome da mu je gotovo cijela majčina obitelj skončala u Holokaustu u Beogradu naslućivao kataklizmu koja dolazi i o tome pisao.

Takvo nešto – posebno s obzirom na način pisanja i na stil kakvim je Goran najavljavao užase – malotko je bio spreman tada čuti, posebno u ozračju novoga buđenja nacionalizma. Zbog toga je već

u drugoj polovici osamdesetih, a suprotno uvriježenom mišljenju, Babić već na neki način postao stranac u Zagrebu, ostvarujući egzistenciju tako što je pisao za medije po drugim jugoslavenskim republikama i objavljivajući knjige uglavnom kod malih izdavača. Pojednostavljeno govoreći, bez obzira što je fizički bio prisutan u Zagrebu, njega je taj grad na neki način već ostracirao ili otkazao, da bi onda Babić to isto napravio Zagrebu u trenutku izvjesnosti da će početi rat.

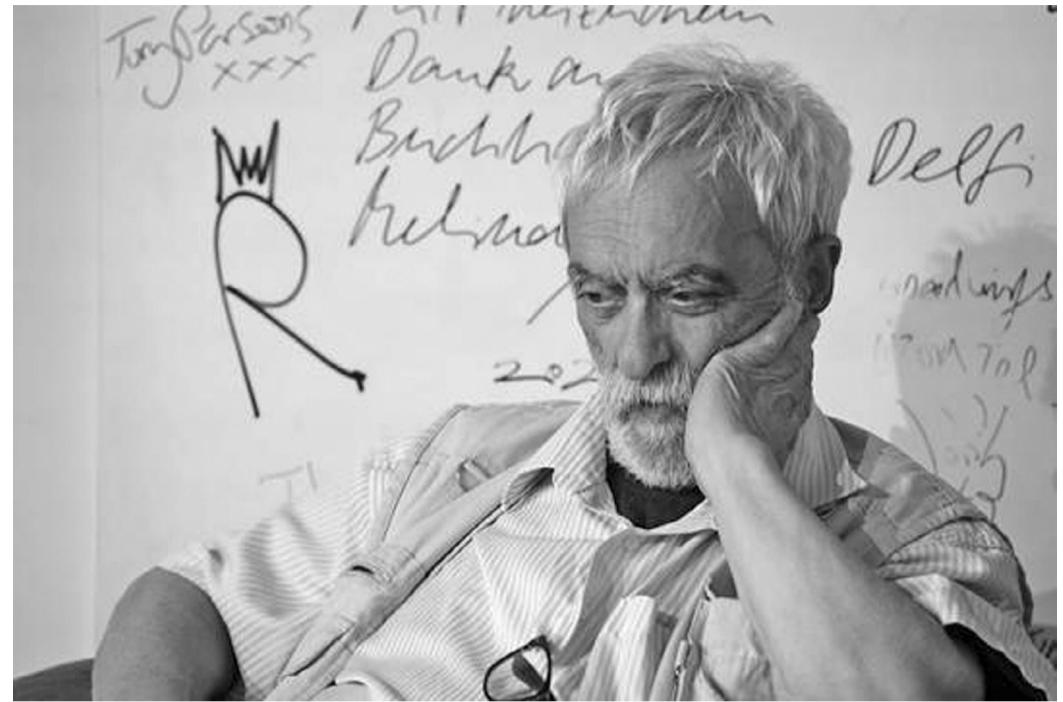
Zašto je to napravio tako da je otisao u Beograd, objasnio je i on sam u više navrata, pa i u razgovoru koji smo vodili za zagrebački *Jutarnji list*, a nešto je o tome rekao i Pero Kvesić, jedan od rijetkih s kojima je ostao blizak do kraja. Bilo je u toj odluci raznih motiva, ali možda ponajprije onaj što je, a to se ispostavilo tragično pogrešnim, vjerovao da je još moguće spasiti Jugoslaviju, i to baš iz Beograda, a potom i to što je dolazak u taj grad bio na neki način povratak majčinim korijenima i neka vrsta ispravljanja povijesne nepravde.

I suprotno od zlonamjernih zaključaka onih koji su o njemu i dalje govorili u Hrvatskoj, Babić je u Beogradu živio teško, daleko od režima, družeći se sa starim partizanima, egzilantima u sličnoj poziciji i objavljivajući knjige uglavnom kod malih izdavača. I to knjige koje su tematski i sadržajno bitne za razumijevanje ovoga što nam se u 20. stoljeću dogodilo, a koje je malo tko čitao i uopće znao za njih. Desetke važnih i sjajnih knjiga objavio je Babić, jedan od najvećih i najsvestranijih radoholičara na našoj intelektualnoj i književnoj sceni, uložio je čitav jedan život u pjesništvo, polemike, romane, drame i publicistiku, a istraživanje te biblioteke u široj javnosti tek nas čeka. Među najvažnijim stvarima koje je objavio u egzilu, a iz kojih se vidi presjek njegovih interesa, jest knjiga *Jugoslavija u Hrvatskoj*, ste-nogram rasprave u Institutu za historiju radničkog pokreta u Zagrebu, nakon izlaska knjige *Pregled istorije SKJ*. Potom knjigu o Crvenku, odnosno životu jednog revolucionara koji je pola života odrabilao u Albaniji Envera Hodže, zatim roman o Holokaustu i vlastitoj obitelji *Samo ti sinko radi svoj posao*, dramu *Fijuk vjetra ili tri mrtva Hrvata*, o dijalogu trojice partizanskih drugova, među kojima je i njegov otac, pokopanih na katoličkom groblju u Mostaru, dok na groblje dolijeću granate. I na koncu roman *Nebesa* o djetinjstvu u Opuzenu i dolini Neretve te nezaobilaznu knjigu *Imena* posvećenu prijateljima i znancima, sve određa javnim ličnostima druge Jugoslavije.

U toj knjizi imena progovorio je i o Slobodanu Praljku i čudnom prijateljskom i familijarnom odnosu između njih dvojice, o čemu se najviše može saznati u posljednjem dokumentarnom filmu Pere Kvesića *Kuća na Kraljevcu*.

Posljednje dvije knjige objavila mu je zagrebačka Prosvjeta, što je na neki način bio čin simboličkog, ali opet manjinskog povratka Zagrebu, da bi se onda u posljednje dve godine dogodilo čudo koje se rijetko događa. Posebno nekomu toliko osporavanu i desetljećima marginaliziranu kao što je Goran Babić. Desilo se, ukratko to da je praktično u razmaku od godinu dana Babić dospio u *mainstream*, odnosno na veliku scenu i u Srbiji i u Hrvatskoj.

I to na način da mu je prvo najveći izdavač u Srbiji, beogradsko Laguna, objavila autobiografsku knjigu *Vidno*

Književnost i ideologija: Goran Babić

polje, da bi potom jedan od najvećih i najuglednijih hrvatskih izdavača, zaprešićka Fraktura, objavila knjigu *Živeći s Caligulom*, u kojoj je sabran i kritički revaloriziran njegov kompletan pjesnički opus, od prvih dana pa sve do posljednjih knjiga, što je bio i neki pravi autorski povratak u Hrvatsku. Uz to, RTS je napravio ozbiljnu dokumentarnu emisiju o njemu, a i osobno sam napravio veliki i dosta gledan razgovor s njim za sarajevski O kanal.

Fizički će se Babić u Hrvatsku teško više ikad vratiti, mako i prolazno. Ima tu svega. I kaprica i protoka previše vremena i njegovih lucidnih zahtjeva da će doći nakon što mu se Sabor ispriča zbog svih uvreda koje su na njegov račun izrečene u tom domu početkom devedesetih. Ima tu i nekakve svijesti da je za bilo kakav povratak svakako kasno, a i želje da se ostane dosljedan.

Govorio mi je kako je posljednjih godina znao doći u Mostar i čak na ljetovanje u Neum, jedini bosanskohercegovački

U razmjerno kratku roku dogodilo se čudo. Najprije je najveći izdavač u Srbiji, beogradsko Laguna, objavila Babićevu autobiografsku knjigu *Vidno polje*, da bi potom jedan od najuglednijih hrvatskih izdavača, zaprešićka Fraktura, objavila knjigu *Živeći s Caligulom*, u kojoj je sabran i kritički revaloriziran njegov pjesnički opus

vački gradić na Jadranu, koji je od njegova Opuzena udaljen jedva nekoliko kilometara. Mnogo puta mislio sam o tome kako je moguće doći tako blizu a da te ne ponese želja da prijeđeš tu granicu, ali neke stvari možda je najbolje ostaviti neizgovorene.

U jednom od naših brojnih razgovora za mojih dolazaka u Beograd posljednjih godina, na pitanje što mu najviše nedostaje iz Zagreba, rekao je da mu fale druženja s Danijelom Dragojevićem, kulturnim pjesnikom koji je upravo u poznoj dobi preminuo i koji je također bio iz drugog i poetskog i idejnog svijeta u odnosu na Babića. Ali dijelili su talent, ironiju i neki dječji odnos prema zavičaju. I bez obzira na to što će sam Babić i danas ukazati na onih svojih pet knjiga političkih i kulturnih polemika iz osamdesetih kao na ključne knjige, pa i bez obzira na to što će ga netko uvjek gledati samo u ideološkom ključu, na kraju će možda i najdirljivije ostati pjesništvo posvećeno zavičaju koji je trajno izgubio 1991., ono iz knjige *Pusta zemlja*, koje sam već jednom citirao i što vrijedi ovdje ponoviti: „Napustili smo otoke / znajući zapravo, da se više nikada / nećemo vratiti. / Toliko je veliki ocean. Ali, / nismo prodali kuće, ni djedovu zemlju, ni lozu. Nismo / prodali ništa. / Neka propada, neka se ruši krov. / Neka se prlja čatrna. Jednom, / ako ushtjedne, kozorog će, / uvečer, zastati pred ruinom / i reći – to je moj dom.“

Sudbine

Pionirka istraživačkog novinarstva

Piše Igor Čolaković

Fascinantan životni put novinarke i spisateljice Marije Leitner započeo je 19. siječnja 1892., u varaždinskoj Dućanskoj ulici 74, gdje je Marija rođena kao najstarije dijete u obitelji mađarskih Židova. Njezin otac, Leopold Leitner, te je godine u Varaždinu preuzeo poznatu trgovcu tvrtku, Grünwald i Schwartz u Dućanskoj ulici, gdje je otvoren dučan sa skladištem niranberške robe. Njezina majka Olga, rođena Kaiser, u Varaždinu je pak došla iz mađarskog Veszprema, a njezina teta Ema (rođena Tuschkau) bila je udana za Vjekoslava Leitnera, varaždinskog veleposjednika i trgovca željezom, koji je proizvodio i poznati pjenušac, jer su Leitneri imali i velike vinograde na Varaždinbregu. Varaždinski ogrank obitelji na glasu je još od prve polovice 19. stoljeća, kada je Samuel Leitner, predak te najbogatije i najutjecajnije židovske obitelji u Varaždinu, 1830. godine utemeljio tvrtku S. Leitner und Sohn. Albert Leitner, jedan od njegovih sinova, u varaždinskoj povijesti ostao će zapamćen kao veliki ljubitelj glazbe, a već spomenuti Vjekoslav Leitner nastavio je očev obiteljski posao. Stariji Varaždinci možda još pamte da je u njihovoju kući na uglu Kukuljevićeve i Preradovićeve ulice sve donedavno bio „železni dučan“.

Krajem 19. stoljeća Marijin se otac u tadašnjim varaždinskim novinama reklamira kao trgovac „željeznom i različitom robom“.

Nakon Marije, potkraj 1892. godine, rođen je njezin brat Kristian Maxo (Miksa), a 1895. i mlađi brat Ivan, odnosno János.

Već 1896. taj ogrank obitelji Leitner odlazi iz Varaždina i nastanjuje se u Budimpešti, na adresi Iszabella utca 76, gdje Marijin otac nastavlja posao trgovca željeznom robom. U Pešti Marija polazi djevojačku školu, a uz redovne predmete uči i jezike – njemački, mađarski, engleski i francuski, ali i sanskrat te stenografiju.

Nakon djevojačke škole u Budimpešti Marija Leitner studira povijest umjetnosti u Beču i Berlinu, gdje u berlinskoj galeriji Paula Cassirera odraduje i stručnu praksu. U toj su galeriji suvremene umjetnosti izlagana djela njemačkih kubista, ali i Paula Cézannea i Vincenta van Gogha. Marija je imala sjajno obrazovanje, pa se dobro uklopila u tadašnje berlinske intelektualne i umjetničke krugove, progresivne i antimilitaristički umjerene.

Kao poliglotkinja sa završenim studijem povijesti umjetnosti, ali i sa završenom stenografskom školom, Marija je imala sve potrebne alate da započne ozbiljnu novinarsku karijeru. Već 1913. piše za peštanski *Az Est* (*Večer*), a aktivno je članica studentske organizacije Galileov krug (Galilei Kör).

Tijekom Velikog rata izvještavala je iz Stockholma, a nakon povratka u Budimpeštu piše o mađarskoj revoluciji koju je vodio Béla Kun i uspostavi Mađarske Sovjetske Republike. U ranim novinskim tekstovima piše o traumi sudionika Prvoga svjetskog rata, ponajviše stradalnika i razvojačenih vojnika, koji su se teško snalazili u kaosu koji je doživjela Mađarska nakon rata i raspada Monarhije. Marija već tada ima jasno izraženu svijest o društvenoj nepravdi i već iz njezinih prvih tekstova možemo iščitati empatiju, koja je obilježila cijeli njezin život.

Nakon propasti Mađarske Sovjetske Republike, koja je trajala samo 133 dana, uslijedila je strahovlada u kojoj se nemilosrdno obračunavalo sa svim političkim neprijateljima. U tom bijelom teroru likvidirano je više tisuća ljudi, a Marija i njezina braća od progona bježe u egzil. Naime, njezin najmlađi brat János, koji je bio teški plućni bolesnik, odlučio se žrtvovati i počiniti atentat, jedan u nizu, na predsjednika vlade Istvána Tiszu. Kako János nije bio vičan oružju, nije ostvario svoj naum, pa Marija s braćom mora bježati iz Mađarske, prvo u Beč, a potom u Berlin.

János poslije odlazi u Ameriku, gdje u New Yorku uređuje novine na mađarskom jeziku, a Marija sudjeluje na drugom kongresu Kominterne, koja je održana u Moskvi u ljeto 1920. godine, kao izaslanica Komunističke omladine Mađarske, iako poslije o sebi piše da nikada nije bila članica nijedne političke stranke. Nakon toga u Berlinu nastavlja pisati za tamošnje novine, uglavnom lijeve orientacije.

Već 1923. objavljen je njezin prijevod *Tibetanskih bajki*. Iste je godine napisala i prvu novelu, *Zrno pjesaka u oluji*, a prevela je i novelu Jacka Londona *Željezna peta*.

Jedna od tada najvećih izdavačkih kuća u Berlinu, liberalno-demokratske i proameričke orientacije, *Ullstein-Verlag*, šalje ju u Sjedinjene Države, kako bi izvještavala o toj „obecanoj zemlji“, koja je navodno svakomu pružala mogućnost za uspjeh.

U razdoblju od 1925. do 1929. u Americi je bila zaposlena na više od osamdeset radnih mjesta. Radila je kao sobarica u hotelu Pennsylvania, tada najvećem njujorškom hotelu, koji je imao 2200 soba. Radila je i kao čistačica u njujorškim automatiziranim restoranima brze hrane, pa kao sobarica u kući krijumčara alkohola u vrijeme prohibicije, zatim u tvornici cigara, u tvornici slatkisa i najvećoj tvornici cipela. Radila je najteže i najslabije plaćene poslove, zajedno s najnižim slojevima tadašnje Amerike i izvještavala o njihovoju tužnoj svakodnevici.

Već tada pokazuje nevjerljivo dar da u samo nekoliko rečenica, pišući o sudbini pojedinca, maestralno ilustrira široku situaciju i stanje društva.

Nakon što joj 1925. umre brat János, Marija kreće na put kroz američke provincijske gradove prema američkom jugu. Bez novca odlazi u Virginiju, Sjevernu i Južnu Karolinu, sve do Floride, otkud izvještava o segregaciji, koja

Marija Leitner, novinarka i spisateljica koja se otvoreno suprotstavlja nacističkom režimu, rodila se potkraj 19. stoljeća u najbogatijoj i najutjecajnijoj židovskoj obitelji u Varaždinu, a njezin kratak i buran životni put završio je 1942. u Marseilleu

je bila posebno izražena na američkom jugu, a o kojoj se u Europi tada malo znalo, posebno o teroru Ku Klux Klan-a i patnji tamošnjega crnačkog stanovništva.

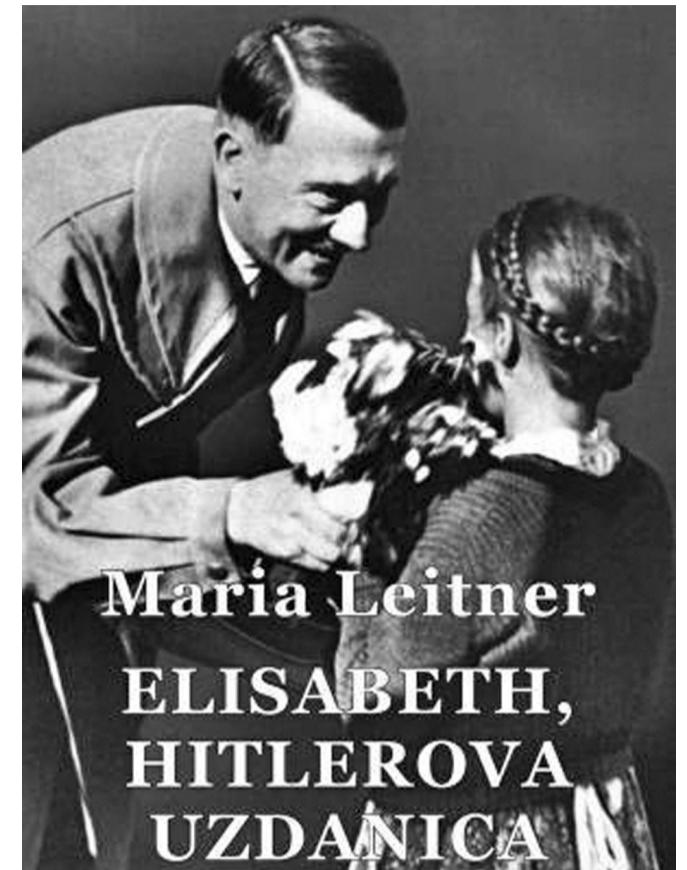
Izvrsna zapažanja o tadašnjem životu siromašnih Amerikanaca objavljuje u svom prvom romanu, *Hotel Amerika*, koji je tiskan u Berlinu 1930.

Te godine ponovo odlazi u Novi svijet, no ovoga puta putuje sjeverom Južne Amerike, po tadašnjim europskim kolonijama, otkud odlazi i na Karipske otoke te u Britansku, Nizozemsku i Francusku Gvajanu. U Francuskoj Gvajani odlazi i na Vražji otok, gdje se nalazila zloglasna kažnjenička kolonija, koju poznajemo iz filma *Leptir*, sa Steveom McQueenom i Dustinom Hoffmanom u glavnim ulogama. Marija je svjedočila o nehumanim uvjetima i teškim patnjama onih koji su izdržavali zatvorsku kaznu. Ponovo piše o obespravljениma, a pišući o teškim i tužnim sudbinama kopača zlata, dijamantata ili boksita u džunglama Južne Amerike, čitateljima daje široku sliku o eksploataciji tih zemalja, o nesmiljenoj naravi kapitalističkog sustava i američkih naftnih korporacija. Reportaže s tog egzotičnog putovanja objavila je 1932. u knjizi *Žena putuje svijetom*, a te godine u nastavcima objavljuje i svoj antikolonijalistički roman *Odupri se, Akato*.

Od 1933., kada je na vlast u Njemačkoj došao Hitler, Marija Leitner piše isključivo o temama iz njemačke svakodnevnice. U ruralnim područjima Njemačke, gdje je NSDAP dobio najviše glasova na parlamentarnim izborima, u razgovorima s ljudima istražuje uzroke Hitlerove popularnosti, a svjedoči i o neregularnostima na izborima u srpnju 1932.

Početkom 1933. piše seriju članaka pod naslovom *Žene u oluji vremena*, u kojoj opisuje teške živote berlinskih žena.

Već te godine uvrštena je na listu nepočudnih autora, njezine se knjige spaljuju, a ona, proskribirana književnica, novinarka i protivnica nacionalsocijalizma, ponovo odlazi u egzil.

Naslovna stranica romana Marije Leitner

Tako nakon Praga odlazi u Pariz, gdje se pridružuje krugu njemačkih književnika koji su se sastajali u caffeu Mefisto. Njezina financijska situacija postaje sve lošija, pa traži stipendiju od Američkog udruženja njemačkih književnika u egzilu. Pismu prilaže i jamstva drugih njemačkih kolega, koji o njoj pišu kao o jednoj od „najhrabrijih njemačkih novinarki i najboljih spisateljica“.

S krivotrenom putovnicom i pod lažnim imenom, Marija Leitner iz Francuske odlazi na tajne zadatke po Njemačkoj, pokazujući ponovo iznimno dar za istraživačko novinarstvo, ali i nevjerljivo hrabrost. Piše o ratnim pripremama Njemačke, koje su se u to vrijeme odvijale daleko od očiju europske javnosti. Tako, primjerice, piše i o velikoj eksploziji 27 tona TNT-a u tvornici eksploziva WASAG u Reinsdorfu, koju je Hitlerov režim nastojao zataškati ili barem umanjiti njezine razmjere. Piše i o užurbanoj proizvodnji u Opelovim tvornicama, gdje se proizvodilo sve više vojnih vozila. No prvenstveno nastoji proniknuti zašto Nijemci podupiru nacizam i Hitlera te raskrinkati zlu čud nacističkog režima. Marija Leitner piše o tim temama, dok drugi o njima šute. Njezini članci živo su svjedočanstvo o Njemačkoj u počeci nacističkog režima, kada mnogi nisu prepoznivali nacički opasnost koja je prijetila Evropi.

U *Pariser Tageblattu* 1937. u nastavcima objavljuje roman *Elisabeth, Hitlerova uzdanica* (*Elisabeth, ein Hitlermädchen*), koji je integralno prvi put objavljen u DDR-u tek 1985., a sada je preveden i objavljen u izdanju nakladničke kuće Disput kao prvo i zasad jedino njezino djelo na hrvatskom jeziku. Roman prati put mlade Berlinčanke Elisabeth, zaslijepljene nacionalsocijalizmom, od zanosa novom ideologijom koju dijeli s mlađim pripadnikom SA odreda, u kojem se zaljubljuje, preko iskustva u radno-odgojnog logoru, gdje na vlastitoj koži prepoznaće užas nacističke ideologije pa sve do potpunog razočaranja u Hitlerov poredak. Iako je neprikrivena replika na demagoški i propagandistički roman Helge Knöpke *Joest-Ulla, Hitlerova uzdanica* iz 1933., roman nije plošna kontrapropaganda, već je riječ o slojevitom, izvrsno napisanu romanu, s vještrom karakterizacijom likova. Marija Leitner uspjela je s pomoću nekoliko rečenica ocrtati karaktere i sudbine likova, njihove osobne tragedije i tako pronicavo dočarati široku sliku tadašnjega njemačkog društva i nacističkog režima.

Svoj zadnji tekst, o židovskim izbjeglicama u Gdansku, objavila je 1939., jer je ubrzo internirana u logor de Gurs, jedan od najvećih logora u Francuskoj. Odlukom zapovjednika logorašice su ipak puštene, a Marija uspijeva stići do Toulousea, a potom i do Marseillea, u nastojanju da se dočepa broda kojim bi izbjegla u Sjedinjene Države. No nije uspjela dočekati vizu. Osiromašena, tjelesno slabia i teško bolesna, ostala je u Marseilleu, gdje je preminula 14. ožujka 1942. Fascinantni životni put i hrabrost rođene Varaždinke svakako zaslужuju da se pomnije istraži povijest obitelji Leitner i njezin doprinos gospodarskom i kulturnom životu Varaždina.

Svijet proze

Jevrejin koji se subotom ne moli Bogu

Piše Isak Samokovlija

Znate, gospodine, baš mi ova vaša rakija prija. Tako mi je toplo oko srca. Živjeli, živjeli! A što vi tako malo pijete? – Dakle, znate gospodine, ja stanujem u svojoj kući odijeljeno. Imam sobu za se. Ne volim spavati u krevetu pa i nemam kreveta u sobi. Meni kaže žena da sam rakijaš. Ima pravo. Zar nije tako? Ja pijem malo – ali subotom pijem mnogo. Subotom pijem, pijem, gospodine moj!

Juso ustade, dohvati tronožac i sjede. Opruži noge, ruke metnu u džepove od panatalona, sagnu glavu da mu se brada dotakne prsiju, pa zažmiri:

Subotom pijem rum... rum... I otkad imam sobu za se, spavam cijele subote. Toga dana jedem malo, malo, velim vam, ali pijem zato. I ne pijem rakiju nego rum. Rum, gospodine moj! Vi mislite da ja grijesim. Eto, vi ste pametan čovjek, učen. A recite vi meni: zar ne grijese i drugi? He, he! Ja se molim cijele nedjelje bogu – blagoslovljeno budi ime njegovo – a subotom se odmaram. Cijele se nedjelje molim bogu za sve što mi daje, za sve što me u životu sreta, za zdravlje, za sreću, za dobru ženu, za djevojke, za sina, za cipele od laka, za kutijice, zardale britve, pantiljke, šešire, češljeve i sve drugo što ovuda po kasabama prodajem. Za sve to ja hvalim bogu, molim mu se za milost cijele nedjelje; šest punih dana. Molim se ujutro, molim se u podne, molim se uveče. Pa, eto, kade svi drugi Jevreji mole bogu lijepo podšišani, umiveni, obučeni u subotnja odijela, ja se odmaram. Ja se subotom ne molim bogu. Subotom se odmaram, ležim na dušku, i pijem rum. Subota je svetac. Nemojte se ljutiti, gospodine, vi ste razuman čovjek i vi znate šta je svetac. Eto, Pesah je svetac. I to veliki svetac. Na Pesah se ne smije piti rum. Na Pesah se pije vino. Bi-jelo, crveno ili crno. Vino „šel Pesah“. Može Rabenu nas je spasao iz Egipta. Zato je Pesah. I zato što slavimo Pesah spašćemo se i ostalog zla. Tako je. I treba da se spasemo. Jer zlo je zlo. A ima ga mnogo. Svi smo grešnici. Varali jedan drugoga, mrzimo jedan drugoga, lažemo jedan drugoga. Ono jest, mi to sve krijemo – zakopali smo duboko u sebi – ali svejedno. Zlo je tu. I raste. Da jednog dana izide na polje – sačuvaj bože! – Stoga se u mojoj kući slavi Pesah od srca. Da bi se spasili zla kao što smo se spasili ropstva... Prije mi je bilo teško da dočekam Pesah. Morao sam sve da zaradim: i brašno, i paskvalne hljebove, i brašno za macu, i jaja, i zeitin, i meso, i koju kokoš, i jednu lijepu ribu. I zelje, prasu, datulje, bademe, suho grožđe, vino, šećer i narandže. I opet jaja, i opet zeitin, i opet kokoš, i opet ribu, i opet meso. Da, moj gospodine! To je bio jedan trošak, a drugi je bio: djeci je trebalo kupiti odijela, košulje, čarape, cipele. I ženi je trebalo. Ja sam to dobro znao. Ali, bože moj, čovjek zatvori jedno oko da ne vidi šta sve treba. Pa i sebi trebalo je da kupim jednom fes, drugi put cipele. Samo dijete, muško dijete – ah, djeca su muška, velim vam gospodine, srećni darovi božji. Sinu nije trebalo ništa. On je dobijao od dobrotvornog društva svakog Pesaha i odijelo, i cipele, i čarape, i fes. To je bila milina. Dode dijete i nosi. Rasporedi sve po sobi, pa skače od radosti. Lupa nogama po kući kao malo ždrijebe. To je prva radost koju donosi Pesah u moju kuću.

Da, da, sve sam ja to morao nabavljati i donositi kući. I znajte da je bilo teško. Danas je drugačije. Danas ja jednostavno donesem – ne, ja ne nosim danas ništa, ja šaljem poštom: odavde dvadeset dinara, odande deset, trideset, koliko se nađe i pišem na uputnici: za Pesah. I ja putujem.

Bio sam u Zenici, bio u Maglaju, idem iz mjesta u mjesto, iz kasabe u kasabu, prodajem igle, ogledala, konac viks-kremu, potkove, klince, napršnjake, lončice, bopke... sve neke sitnarije, gospodine, sitnarije što mi trgovci u Sarajevu daju možda onako, možda na kredit, da, da, na kredit. Ja prodajem i šaljem novac za Pesah.

Ali dodite u Sarajevo na Pesah, pa da vidite! Soba gdje mi je familija vrlo je lijepo namještena.

Kreveti su od tvrdog drveta, ormari isto tako. Stolice su sa sjedalom od kože. Ima i čilim. Kažem vam, gospodine, imate gdje uči. Dodite, recite da sam vas ja pozvao. Ja će biti u svojoj sobi.

Kod nas je na Pesah lijepo. Naveče kad dođem iz hrama kući jedva se usudim da uđem. Imam i ja čiste cipele i dobar fes, pa nosim i kravatu. I obrijan sam, ali znate, moje su djevojke tako lijepi, imaju crvene usne, lijepo su fine kao bogataške kćeri. A žena moja? Ja vidim, to vas interesira da znate. Ali vjerujte, ja se ne usuđujem da je pogledam. Uzmem knjigu i molim kiduš, pa kad svršim molitvu, eto zaboravim se pa iskapim cijelu čašu, ne ostavim ništa da bi oni okusili blagoslovskog vina. Zaboravim se. Oni me grde pogledima. Ja gledam ispod oka. Žena je moja mala, ali je krupna. Obrazi su joj ostarjeli. U bokovima je široka i ima oblike ruke. Gledam ispod oka, pa sjednem za sto i, kako

Sefardska Bosna: Isak Samokovlija

Kod nas je na Pesah lijepo. Naveče kad dođem iz hrama kući jedva se usudim da uđem. Imam i ja čiste cipele i dobar fes, pa nosim i kravatu. I obrijan sam, ali znate, moje su djevojke tako lijepi, imaju crvene usne, lijepo su fine kao bogataške kćeri. A žena moja? Ja vidim, to vas interesira da znate. Ali vjerujte, ja se ne usuđujem da je pogledam. Uzmem knjigu i molim kiduš, pa kad svršim molitvu, eto zaboravim se pa iskapim cijelu čašu

znate, na Pesah se treba sjesti i nasloniti se. Ja sjednem, uz-dahnem duboko, naslonim se i počnem da pjevam hagadu. Hagada je lijepa. Sjećate se kako se u njoj pjeva: Tora govoriti o četiri sina: o mudrom, rđavom, maloumnom i o sinu koji ne zna da pita. Vidite, za svoga vam sina mogu reći: on spada u mudre. Ja to kažem, njegov otac. A nekad me muči: bože moj, šta li je moj otac mislio o meni kad je čitao hagadu. U koju me je vrstu strpao? Šta vi velite, gospodine? Uostalom, to je sad svejedno. Tako mi slavimo Pesah. Ja pjevam hagadu i polažem veliku važnost da i žena i djevojke kažu: Pesah, maca i gorko zelje. To mora biti. Nek znaju: Pesah je oslobođenje, maca su hljebovi, pogače, koje su naši stari jeli na putu kad su izašli iz Egipta. A gorko

zelje znači: ovako je gorak život, to jest ovako je gorak bio njihov život u ropstvu. Tako je to. Žena i djevojke govore te riječi nek jedu, nek žvaču, nek znaju kako je život gorak. Onda pijemo vino. Pijemo propisno. To jest, ja pijem propisno, a oni ga mijesaju s vodom. Mislim da se na Pesah ne smije vino mijesati s vodom. Zar nije tako?

Onda jedemo ribu, čorbu s knedlama, pjevamo pjesmu „o jaretu“ i idemo spavati. Ja idem u svoju sobu. Jezik mi zapliće od vina, ležim na ledima, na dušku, i sanjam. Sanjam i prosto vidim: preda mnom sjedi na zlatnoj stolici Faraon. Njegova je brada crvena kao izrezan duhan. Oči su mu zeleni kao trava. U ruci drži srebrn štap za zlatnom krunom. Kraj njega stoje oficiri s medaljama na prsima i zelenim perjanicama na glavi. Nasred velike dvorane mangala, na mangali jedan crven kamen, sjajan kao biljur, a do njega prava živa žeravica. Jedna lijepa djevojka golih mišića i sa brillantima u kosi vodi dijete. I meću dijete pred mangalu da vide šta će uzeti: dragi kamen ili žeravica. Znate, gospodine, to je naš Moše Rabenu. I vjerujte mi, ja sav zadrhtim. Znam, ako uzme kamen, odmah će mu odsjeći glavu. I drhtim, znojim se, i eon, pametno dijete, hoće da dohvati baš kamen, jer vidi: žeravica je žeravica. Pametno dijete, a ne zna šta ga čeka, ne zna da je to iskušenje, zamka. I vjerujte mi, gospodine, ja vidim odjednom andela, leti s neba, leti pa uzima djetinju ručicu i nosi je ka žeravici. I zamislite, ta to je divno, spasen je, uzima žeravicu i nosi je u usta. Divno, ja se probudim, pružim ruku, tražim da se rukujem, da se radujem s nekim, da, da, tražim nekog... Ah, Pesah je divan. Treba znati izabrati i vino. Nekad je bilo bolje od crnog i crvenog. I moja žena voli bijelo vino. Ona kaže: ne mrljaju se čaršafi. Moja žena ima široke bokove – Šta je? Zar hoćete da idete. Zar vas nije strah u to doba? Probudio sam handžiju. Upregao mi je konja. Kiša je bila već prestala. Oblaci su se cijepali. Po njihovim gustim rubovima ukazivao se srebrnast sjaj. Mjesec je bio još potpuno zastrt. Veliki komadi neba bili su vedri i zvijezde su se caklile. Svjež i hladan vazduh udari mi u lice i čelo. Dihao sam duboko. Juso je zašao pred han. Pričao je kako je lijepa noć, i trljao ruke. Kao kakav bolesnik uvlačio je u se vazduh. Dihao je sad na nos, sad na usta, i ispravljao se, produživao, izdizao na prstima.

Sjeo je u kola, ogrnuo se čebetom i prihvatio uzde: E, Juso, daj ruku, laku noć! – Baš idete? – reče, prilazeći mi. – Šta čete, mora se. Život je to. A možda vas senjora čeka. Kako se ono zove, ja, Simha – radost. Pa tako je to. Žalost – radost. Svega mora da ima. Zar ne, gospodine? Laku noć. Ja sam pričao mnogo. Nekada se razveže jezik – rakija, šta li, pa se govori, govori. Ugrije se srce. A recite mi... vi... eto, kad dodete kući s puta... vi... spavate s vašom seniorom... kako da kažem... vi nemate posebne sobe... e... sigurno nemate... tako je to... to je, šta čete, život... prosti život... laku noć... srećan put... pozdravite senioru... moja se zove Luna...

Ošinuo sam konja dok je Juso govorio posljedne riječi gotovo stidljivo i predišući. Vidio sam još kako mu se male oči sjaje. Odmičući za okuku, čuo sam zviždak na prste. Snažno, ali isprekidano razlijegao se zviždak u noć. Mali bijeli oblaci putovali su nebom, zastirali i otkrivali zvijezde.

Isak Samokovlija

Isak Samokovlija (1889. - 1955.) bosanskohercegovački je književnik židovskih korijena, najpoznatiji po novelama i romanima vezanim za ambijent sefardske Bosne. Rodio se u Goraždu, gradiću koji je koncem 19. stoljeća bio dio Austro-Ugarske monarhije. Njegovi preci doselili su se u Bosnu iz Samokova u Bugarskoj, po čemu su i dobili prezime Samokovlija. Poslije djetinjstva, provedenog u zavičajnom Goraždu, s obitelji se preselio u Sarajevo, gdje je završio gimnaziju. Studij medicine diplomirao je u Beču, a kao profesionalni liječnik radio je u Goraždu, Fojnici i Sarajevu. U književnosti se oglasio u zrelim godinama kao pisac koji nije pokazivao znakove početništva. Njegova prva pripovijetka *Rafina avlja*, tiskana u *Srpskom književnom glasniku* (1927.), razbijala je mit o Židovima kao ekonomskim moćnicima, otkrivajući jedan univerzum u rvanju sa svakodnevnom bijedom i nespokojsvom. To je univerzum sefardske Bosne čije krvudave i neizvjesne labirinte Samokovlija slijedi kao vlastitu viziju minulog vremena. Liričan, sklon psihološkom portretiranju i analizi unutrašnjih stanja, s izvornim jezikom, Samokovlija je osvjetljivao dramu tog svijeta u najbitnijim egzistencijalnim stanjima. Bio je pjesnik i kroničar borbe za opstanak koja nije samo ekskluzivno židovska nego općeljudska jer je u toj borbi pojedinac mnogo češće gubitnik nego pobednik. Nakon završetka Drugog svjetskog rata koji je, unatoč ustaškom teroru, uspio preživjeti, radio je kao urednik časopisa *Brazda* i urednik u izdavačkoj kući *Svetlost*. Umro je u Sarajevu, a o njegovoj književnosti s velikim komplimentima izrazili su se Ivo Andrić, Meša Selimović i drugi.

Izbor iz djela: *Od proljeća do proljeća* (1929.), *Pripovijetke* (1936.), *Nosač Samuel* (1946.), *Tragom života* (1948.), *Solomonovo slovo* (1949.), *Đerdan* (1952.), *Priča o radostima* (1953.), *Hanka* (1954.).

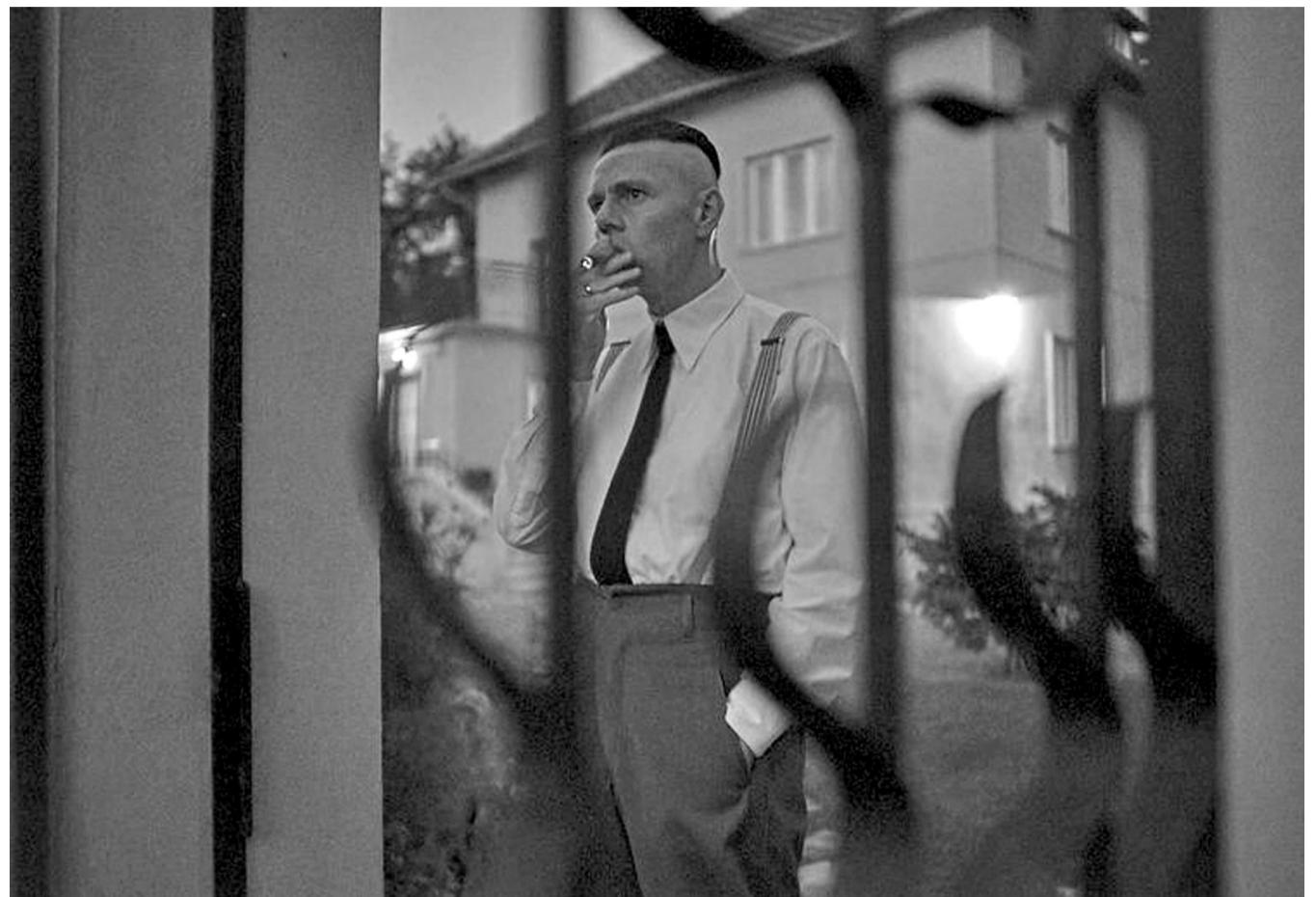
Film

Kad nebo pocrni

Piše Daniel Rafaelić

Das Interessengebiet područje je oko logora Auschwitz na kojem su bile smještene gospodarske i administrativne zgrade. Među njima jedna je bila i kuća upravitelja logora Rudolfa Hössa. Upravo je ta interesna zona (a ne, kako je naš distributer preveo, „zona interesa“) scenografsko polazište istoimenoga ledenog, jezivog a velikog filma Jonathana Glazera. Kuća pored logora motiv je koji je prominentno upotrijebio još Steven Spielberg. U *Schindlerovoj listi* Ralph Fiennes kao Amon Göeth također živi u scenografski razigranoj kući tik uz logor Płaszów. Stravu njegova obitavanja predstavila je sekvenca njegova ustajanja iz kreveta, urešena golim grudima njegove ljubavnice, mokrenja te uzimanja snajpera i arbitarnog pogubljivanja logoraša. Upravo je ta sekvenca, koja je započela prepoznatljivo svakodnevno, a završila u neprepoznatljivoj stravi jedne druge, prošle, svakodnevice ostala upamćena kao jedna od najsnažnijih sekvenci kinematografije devedesetih uopće. Baš je ona bila jezgra iz koje je nastala Glazerova *Zona interesa*. U njoj Höss (Christian Friedl) i njegova žena (Sandra Hüller) žive sa svojom djecom gotovo arkadijski. Vrt, sjenica, bilje, okolne livade, rijeka, šuma i životinje podloga su svojevrsne njeemačke pastorale. Kao u najboljim romantičarskim djelima, ili onim kasnosrednjovjekovnim, i ta je pastoralna opterećena nečim opakim. Iako u Glazerovoju ne obitava Strijelac vilenjak, zmaj ili koji od Niebelunga, ipak se ovdje rijeka povremeno zagadi ljudskim ostacima, po djeci povremeno kiši pepeo, a noć umjesto mjesečine obasjava odsjaj peći u punom pogonu. Dok se sve to u filmu vizualno naslučuje, sve se to isto retorički čuje. Pucnjevi, zapovijedi, pokoja eksplozija, koraci, vrisak, urlici, udarci... zvučna je to kulisa filma i Hössova doma. Drama je, dakle, pomaknuta od središta naših pogleda. Ona se događa Drugima i daleko, iako je to daleko – tek s druge strane zida. Podijeljena smo, dakle, fokusa. Filmski nas draška da vidimo užase s druge strane – jer to je radnja filma, zar ne? – ipak, znamo kakvi su ti užasi pa, dok ih slušamo a ne vidimo, svjedočimo onoj banalnoj drami. Banalnoj nama, ne i likovima. Höss dobiva premještaj, a njegova supruga ne želi napustiti dom koji je tako dugo ukrašavala. I dok on, unatoč premještaju, uspijeva ishoditi njezin ostanak, Glazer uvodi u film i novo očište – Hössovu punicu. U njezinu razgovoru s kćeri razotkriva se čitava paleta građanske aberacije njemačkoga društva toga vremena. Njegov nehuman, anticivilizacijski impuls za eksterminaciju onih kod kojih su do jučer bili služinčad, prikrivena društvena trauma relativno nedavne inflacije i jezivoga siromaštva, kao i osjećaj superiornosti, polaganja prava na stvari i ljudske sudbine te stravična radikalizacija takva društva – sve se to izbacuje u gotovo svakodnevnim, ni po čemu zapravo posebnim rečenicama koje majka i kći brehtovski distancirano izgovaraju. Tek kad padne noć iluminirana narančastim odbljescima peći u kojima nestaju ljudi, majka bez oprštanja napušta Auschwitz, ne mogavši oprostiti prvenstveno sebi. Koliko je tadašnje njemačko društvo bilo odmaknuto od empatije prema Židovima, a uronjeno duboko u propagandu i nacističku ideologiju, najbolje pokazuje sekvenca u kojoj Hedwig Höss, u muževoj odsutnosti, pregledava stvari oduzete logorašima s druge strane njezine bukoličke vizije vlastitog doma. Roba, zlatni zubi, ogrlice... pre malo je tih infernalnih darova za dodatašnji standard, pa to ostavlja posljedice i na brak Hössovih. Njihov je seksualni život usmijeren prokreaciji (petoro djece), ali i zabavi, opet kao opreka Hössovim „izletima“ s logorašicama. Jasno, *Noćni portir* Liliane Cavani druga je metafilmska referencija koju Glazerov film evocira.

Sam izgled filma posebno je zanimljiv. Blaga pistacijazlena i utihnutu crvenu snimane najčešće širokokutnim objektivom vizualno nas transportiraju u njemački film ranih četrdesetih. AGFA-kolor 35mm caruje tada u kinima, pleše se i pjeva uz Mariku Rökk i Žene su bolji diplomati, uživa uz Hansa Albersa u *Pustolovinama baruna Münchhausen* i strahuje nad sudbinom Kristine Söderbaum u *Zlatnom gradu*. Svi ti filmovi pršte bojom, novim uzbudljivim kinematografskim premazom u kojem eskapizam od crno-bijele stvarnosti ima bolje rezultate od propagande same. Privatno oni imućniji na malim filmskim formatima.

Christian Friedl kao Rudolf Höss

ma 8mm i (rjeđe) 16mm snimaju vlastitu svakodnevnicu. Najpoznatiji su svakako snimci u boji iz Berchtesgadena, gdje Führer snima, ali je i sniman u intimnom društvu (u kojem čak i zapleše). Upravo je ta filmska, snimljena svakodnevica odgovornih za milijune mrtvih treći metafilm-

Pucnjevi, zapovijedi, poneka eksplozija, koraci, vrisak, urlici i udarci čine zvučnu kulisu Glazerove Zone interesa. Drama je pomaknuta od središta naših pogleda. Ona se događa Drugima i daleko, iako je to daleko tek s druge strane zida

ski rebus *Zone interesa*. Ona je bila osnova i za plakat filma, spomenutu ošvjenčimsku idilu na kojoj, međutim, nedostaje nebo. Ono je crno. Dugim je crnilom i počeo sam film. Nešto kraće crvenilo cijelog filmskog ekrana također će se pojaviti u filmu. Boja, njezina dominacija i odsutnost kao metafora života filmskih likova.

Filmske nagrade koje je film sakupio u godini dana čine impresivan popis. *Grand prix* filmskog festivala u Cannesu (dok je *Zlatna palma* otišla još jednom filmu sa Sandrom Hüller, *Anatomiji pada*) kao i FIPRESCI te nagrada za zvuk, BAFTA-e za najbolji britanski film, zatim film koji nije na engleskom jeziku te zvuk, šest nominacija za Europske filmske nagrade uz onu osvojenu za dizajn zvuka, tri nominacije za *Zlatne globuse*, niz nagrada udruženja filmskih kritičara te čak pet nominacija za Oscar (film, režija, adaptirani scenarij prema romanu Martina Amisa) uz dva osvojena: najbolji film i najbolju zvuk u filmu. Ta impresivna lista potvrđila je da je evidentno riječ o posebno vrijednu filmu s posebno vrijednom montažom zvuka. No, ako bi se uz filmsku zvučnu kulisu jedna sekvenca filma moralu izvaditi kao *pars pro toto*, koji *Zonu interesa* izdvaja i odvaja od filmova slične tematike, onda je to svakako kraj. Filmski kritičari neskloni su otkrivanju ključnih momenata filmova kako bi ipak ostavili pokojem neupućenom gledatelju priliku da sam otkrije filmsku magiju ili, u našem slučaju, filmsku alkemiju.

Ona je sadržana u navedenoj sekvenci u kojoj gledamo Hössu kako se nakon sastanka, na kojem mu je povjerena organizacija eksterminacije mađarskih Židova zbog koje će biti vraćen na mjesto zapovjednika Auschwitza, spušta stubama u crnilo. Zastaje, gleda on kroz dugačke prazne hodnike, neuspješno se boriti s nagonom za povraćanje, penje se pa se ponovno spušta. Gledamo zatim kako se, u sadašnjosti, muzej u Auschwitzu čisti, kako se s izložaka, jezivih podsjetnika nezamisliva užasa, skida prašina da bi zatim ponovno gledali Hössu kako se spušta u danteovsko crnilo. Posljednje nije metafilmska referencija. Ona je metacivilizacijska.

Nedavna, devedeset šesta po redu, dodjela *Oscara* u nekoliko se aspekata ticala konteksta našeg filma. Sama je dodjela kasnila nekoliko minuta jer glavne zvijezde nisu stigle u losangeleski Dolby Theatre. Naime, pred samim se kinematografiom održavao protest koji je zahtijevao prekid vatre u Gazi, a brojni su uzvanici na reverima nosili bedževe s istom porukom. Posebnu je pozornost zato izazvao govor Jonathana Glazera dok je za *Zonu interesa* primao Oscar za najbolji strani film. Govor je odmah medijski odjeknuo, a sam je Glazer napadnut da se odrekao svog židovskog porijekla. Ono što je, pak, Glazer rekao jest: „Odražavamo se u našim odabirima, ali se danas s njima i suočavamo. Ne zato kako bismo rekli ‘vidi što su tada radili’, nego zato da kažemo ‘vidi što danas radimo’. Naš film pokazuje kamo vodi dehumanizacija, u svom najgorem obliku. Ona je oblikovala svu našu prošlost i sadašnjost. Upravo sada, stojimo ovdje kao ljudi koji odbijaju da im židovsko porijeklo i Holokaust otme okupacija koja je dovela do sukoba toliko nevinih ljudi. Žrtve 7. listopada u Izraelu kao i žrtve napada na Gazu koji još traju, žrtve su te dehumanizacije. Kako joj se oduprijeti? Aleksandru Bystron-Kołodziejczyk, djevojku koja sjaji u filmu, odlučila se oduprijeti. Ovu načinu posvećujem njoj i njenom otporu.“

Aleksandru Bystron-Kołodziejczyk preživjela je užas logora, a odglumila ju je Julia Polaczek. Dok kao pripadnica pokreta otpora tijekom noći logorašima ostavlja hranu, u filmu je prikazana kao jedini filmski lik koji donosi zraku humanosti. Ali ključna nije bila njezina gluma, nego način snimanja. Ona je, naime, snimljena termografskom kamerom, po noći. Efekt koji je redatelj Glazer htio u potpunosti je postignut. Ona je metaforički ali i doslovno, slikovno, sjala na filmskom platnu. Jedina je to nuda koju je *Zona interesa* ostavila gledateljima. Gledateljima koji se i sami polako spuštaju niz crno stubište.

Književnosti i film

Holokaust jučer i danas

Piše Nikola Petković

Na pitanje zbog čega ustraje na temi Holokausta, Martin Amis citira je njemačkog autora, W. G. Sebalda: „Nitko ozbiljan ne razmišlja ni o čemu drugome.“ Kada je riječ o Holokaustu, sam spomen Hanne Arendt i Theodora Adorna zvuči pohabano. Naravno, ne zbog njih dvoje, dapače, već zbog lijenih „umova“ koji rabe isključivo dva mesta iz njihova opusa: onaj o uglavnom pogrešno aplikiranu konceptu banalnosti zla (Hannah Arendt) te ono Adornovo „pitanje svih pitanja“: kako pisati poeziju nakon Auschwitza, odnosno, preciznije, da bi pisati poeziju nakon Auschwitza bio krajnji barbarizam. Ne znam bi li ili ne bi, jer ako bi, odnosno ako jest, riječ je o barbarizmu velikih brojeva. Naime, nakon Auschwitza napisano je toliko toga – ne samo „poezije“ generalno, već i o samome barbarstvu Auschwitza partikularno, da se ne-barbarin među stvaraocima mora pitati: je li nešto u nama duboko barbarsko da nas nešto tako i toliko barbarsko toliko i tako nezajažljivo u Holokaustu nadahnjuje?

Optimizam mašte, ali i sjećanja, želi mi reći da je ipak riječ o imperativu borbe protiv zaborava nečega što ljudsko biće teško može i zamisliti, u muci opisati, a nikako, ukoliko želi i pritom može ostati čovjekom, objasniti. Nije li, uostalom, i sam Claude Lanzman, autor serijala *Shoah*, na primjedbu koju mu je, rekavši kako je on to sve lijepo prikazao, ali da ništa nije objasnio, jedan od kritičara uputio, poprilično zapanjen, no miran, rekao: „Kada bih se i na trenutak pretvarao da to što se dogodilo mogu razumjeti i objasniti, ja više ne bih bio ljudsko biće.“

Nakon Holokausta itekako treba pisati. Pisati iz dužnosti. Treba pisati baš fikciju više nego bilo što drugo. Fikciju treba pisati iz fikciji jasnih razloga: ona ne piše *onako kako je (bilo)* već *kao da* ili nešto *jest*, ili je nešto *moglo biti*. Specifikum je pisanja o Holokaustu u tome što, kada se o njemu piše, nekako kao da se sam problem sfere *kao da* eliminira. Problem kada *kao da* temi Holokausta nije potreban, a nije jer je ono *kako je (bilo)* nezamisljive od bilo čega što se i u najizopačenijoj maštici čitatelja dade zamisliti.

Možda je jedan od razloga zašto se na Holokaust gleda kao na neponovljiv zločin, nešto što Martin Amis određuje kao isključivost i posebnost „higijene okrutnosti“ Trećega Reicha; Zona (interesa) u romanu jest mjesto na koje su (i) Židovi dopremani ili da bi robovski radili ili da bi bili pogubljeni plinom. Njihove ostatke, amorfne gomile mesa bivših ljudi, hrpmice su odlagali na *Proljetnu livadu*, nakon čega su se njemački časnici i njihove, kako su uz rakiju voljeli govoriti, „rasne i rasplodne žene“, čudom čudili, što

Prizor iz Glazerova filma *Zona interesa*

to i odakle tako odvratno smrdi. Toliko je smradno da se jedan od pripovjedača u Amisovu romanu pita, „kako je moguće da nešto što radimo tako dobro, tako odvratno smrdi?“

U romanu dominiraju glasovi *Obersturmführera Angelusa (Golo) Thomsena*, Paula Dolla i *Sonderkommandoführera Szmula*. Golo Thomsen je omiljeni nećak Martina Bormanna, čovjeka koji nadzire Knjigu Dostavljača (jasna je starozavjetna aluzija na dotad nedozivljenu blizinu Knjige Postanka i Knjige Nestanka). Dostavljač je jedno od „ime-

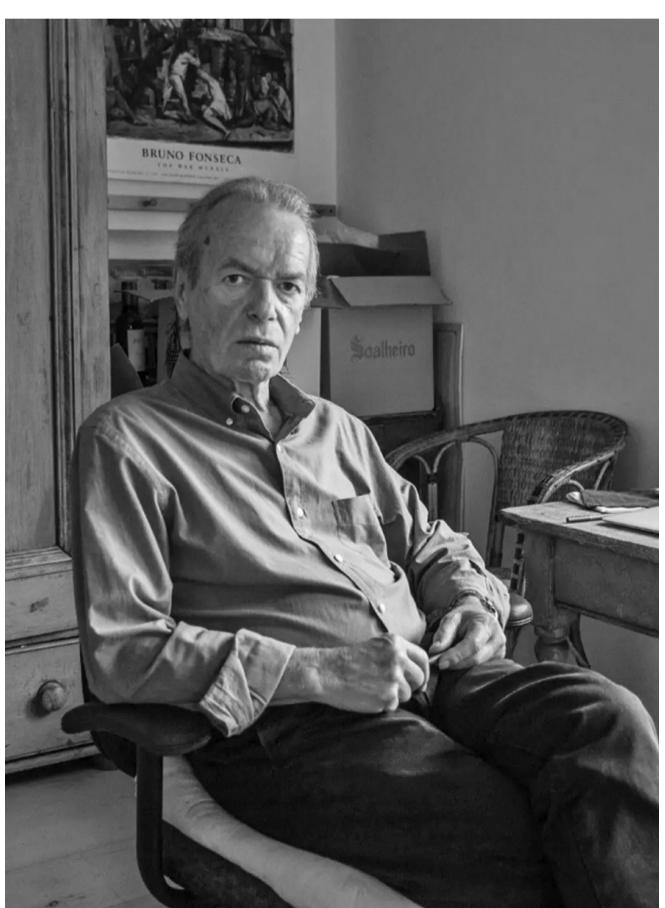
ment kojim Ured raspolaže glasi: što manje živih, manje brige o samoobrani.

Frustrirani Doll kaže kako nije jednako odlagati mlade i stare; slagati njihova trupla. Za to treba „posebna snaga i nesvakidašnje vrline“: „fanatizam, radikalizam, okrutnost, nepogrešivost, temeljitost, hladnokrvnost, beščutnost... Na kraju krajeva, netko to mora raditi – kada bi bili upola u prilici u kojoj smo mi danas, Židovi bi, to svi znaju, radili nama.“

Treći koji priča je *Sonderkommandoführer Szmul*. Na čelu je *Sondersa*, židovskih logoraša koji su pomagali nacistima da, između ostalog, u krematorije ubacuju tijela ugušenih plinom. Szmul, koji je dio koji alegorijski predstavlja cijelinu tog okrutnog stanja u koje je biće u sudbinskoj zajednici gurnuto – *Sonderkomanda*, portret užasa koji nađe načina kako cijelinu bića zalediti i prikovati za indiferentnost kao posljednji prostor preživljavanja u jedinom preostalom subjektivnom svemiru: onome osnovnih postavki. Ulazak u taj prostor svijeta, u limb, označi trenutak kada se pitanja poput ovih: zašto su odabrali baš mene, zašto u kolektivnu grobnicu bez oznake gurajući svoje bližnje sudjelujem kao posrednik na putu samouništenja, prestanu postavljati. I nastavi se raditi od tebe traženo da bi se preživjelo, jer, baš kao i u slučaju Paula Dolla, i to netko mora raditi. „Naše“ *kao da* je „njihovo“ nezamislivo *jest – nezamislivo jest Sonderkomanda*. Hiberniran u indiferentnosti, Szmul preživi. Sve što je zapisao *kako je bilo*, skriva je u termosici odloženoj u grmu. Gledajući u nju, rekao je: „Evo, tu leži razlog tomu što neće baš svi dijelovi mene umrijeti.“

Nakon rata Golo Thomsen biva predođojen: „reformirani Nijemac“. De-nacificiran! Radi s Amerikancima na projektu izrade smjernica za ratnu reparaciju radnog naslova *Pravda žrtvama*. Negdje je načuo da će njemačka nova himna biti *Ich wusste nichts über Es (Nisam ništa znao o Tome)* No, reformi usprkos, Thomsen se ne može sabrati: on ne može doći (natrag) k sebi. Nemogućnost naknadnog samoispunjjenja (smislom valjda) Golo vidi kao najveći nacionalni neuspjeh projekta Trećega Reicha. O sebi govori kao o grupnome subjektu. Osjećam se, kaže, podvojen; i ja sam i nisam ja; ali ima i neki budući ja preda mnom... valjda, ali nakon ovog rata, uvjeren je Thomsen, „ja sam prepolovljen“. Zaista banalno točno.

Pričanje Holokausta priča je o istinitosti nezamislivenih činjenica. Dokument je nove normalnosti. Ali na neki način i energija koja je otvorila vrata za niz novih normalnosti koje su se toliko unormalile da nam se čine i predstavljaju potpuno normalnim. Na kraju *Zone interesa* Amis se prisjeća epizode iz života-nakon-života još jednog u nizu raspolučenih-preživjelih, Prima Levija, koji je u svojim memoarima iz Auschwitza ljudski i odviše ljudski upitao njemačkog čuvara: „Zašto?“, a ovaj mu je odgovorio:

Higijena okrutnosti: Martin Amis

„Ovdje nema zašto.“ Da li je ubijanjem pitanja „Zašto“ i taj čuvan odlučio preživjeti!? Možda je eliminacija „Zašto“ jedino moguće „Zato“ Holokausta?! Naravno, pod pretpostavkom da jedno njegovo Zato uopće i zaslužuje biti upisano u postojanje.

O knjizi *Zona interesa* ponovno se počelo pisati nakon uspjeha filma oskarovca Jonathana Glazera. Ža razliku od polifonije s naglašenim troglasjem pripovjedača u Amisovu romanu, polifoniju naracije filma čine četiri jezika: njemački, jidiš, engleski i poljski. I peti glas, zapravo najglasniji dvojac: tišina uparena s odgodom reprezentacije: jeza, kao i duša, šuti, a ono najgorje: iskrcavanja iz prepunih stočnih vagona, selekcija, silovanja, ukrcavanja u plinske komore i utrpavanja u krematorije... kamera ne bilježi. Užas filma je u njegovoj odsutnosti: film naslućuje, sluti, sugerira, ali ne više: podsjeća na to da se nakon Auschwitza poezija itekako piše: tiho, dostojanstveno, s himnom: „Svi smo znali što se događa“. Dok se događalo, obitelj komandanta Hössa svoj je familijarni raj živjela doslovno iza kapije sekularnog pakla, uzgajala djecu i cvijeće, povjesno zaokružena Zonom interesa, eksperimentirajući svoju naci-pastoralnu *Lebensraum* utopiju.

Za taj je film redatelj, Jonathan Glazer, dobio Oscar za najbolji strani film. Na dodjeli, doslovno drhteći, rekao je:

„Svaki naš izbor, sve što smo odlučili raditi, učinjeno je da nas odrazi ali i međusobno suoči u sadašnjosti. Ne govorimo samo o tome što su oni učinili onda; radije pogledajmo što mi činimo danas. Naš film govori dokle nas dehumanizacija, i to u najjezivijem obliku, može dovesti. Ona oblikuje svu našu prošlosti i našu sadašnjost.

U ovome trenutku mi se ponašamo kao ljudi koji se odriču svojega židovstva, a sam Holokaust otela je okupacija, što je dovelo do sukoba mnogih nevinih ljudi.

Radilo se o žrtvama sedmog oktobra u Izraelu, ili o napadu na Gazu koji traje, svi smo žrtve iste dehumanizacije. Kako se tomu oduprijeti?“

Glazer je snimio film. Film je to otpora. Odupire se tako da se govori istina: ne istina činjenica svijeta u stvaranju i razaranju: istina fikcije koja se teksturom teksta obraća tkanju života i progovara iz trenutka vremena u kojem se stvara, obraćajući se Vremenu u kojem, iz kojega i kome stvara. Ne verzija priručnih istina politike i projekata koji namjerom, zahvatom, opsegom i dosegom nadilaze jedan jedini ljudski život, već ona životna – Istina u punome i jedinom istinskom značenju i života i istine. Jer život je i cilj i ishodište i tražilište istine ma koliko se ona javljala u verzijama. A istina u smislu iskrenosti o njemu imperativ je stvaranja. Pa nije slučajno Jonathan Glazer, na pitanje koje je na kraju govora na dodjeli Oscar-a postavio i sebi i svima nama: kako se oduprijeti, posvetom jednome životu, univerzalizirao ničim mjerljivu i ni sa čim usporedivu snagu pojedinačne egzistencije: „Aleksandra Bystron Kolodziejczyk, djevojčica koja u filmu ima rukavice, ono što je ona učinila, što je odabrala činiti... ovo posvećujem uspomeni na nju, na njezin otpor.“

I na tragu Glazerova emocionalnog govora postavimo još jednom pitanje, o svrsi pisanja nakon Holokausta. Ali ne onoga učinjenog nekad; ovih danas, holokausta tu i sada... Ime zločina manje je važno od njegova sadržaja. Da, holokaust je jedinstven iz više razloga od kojih onaj „znanstveni“, „medicinski“, „eugenički“ kao matrica opravdanja za

Lažna idila: scena iz Glazerova filma

istrebljenje ljudskih bića pretječe sve druge. No, gledajući nedjela i nečovječnost svijeta tu i sada, koliko ima smisla biti memorijski zamrznut u najmračniju točku dvadesetog stoljeća, okretati glavu od zločina koji i ovaj vijek s kojim se su-vremenimo, boje u crno?! Odgovor je jednostavan: nema. Pa nije li to rekao i sam oskarovac Glazer koji je svakom scenom filma žudio i vatio Mir.

Zašto se dakle, i danas, dok se naočigled svijeta zločini – naočigled istoga svijeta koji je godinama uoči Drugoga svjetskog rata, kao i za njegova trajanja, šutio pred deportacijama, internacijama, medicinskim eksperimentima nad ljudima, krematorijima, svim mogućim licima dehu-

utekao i „Holokaust“) zasuo je verbalnom tiradom o jedinstvenosti i neponovljivosti Holokausta. Da. Genocid u Srebrenici nije prethodila pseudoznanstvena matrica o narodu, grupi, gamadi; nitko nije pripremao teren za istrebljenje tako da je inaugurirao i prakticirao eugeniku, nije se radilo o klasičnoj *Lebensraum*-ideji, više onako po putu... ali je rezultat bio jednak. Nije li?

Za razliku od Wiesela, „otac“ logoterapije koja se temelji na tome da je predviđet za zajednicu svega (što jest) i svih (koji jesu) i to na tragu grčkoga *kosmopolisa* – smisao (tako tumačen *logos*), pisac i psihijatar čija je obitelj nestala u Holokaustu, Viktor E. Frankl, rekao je da se riječ „Holokaust“ treba itekako izgovarati i ponavljati s ufanjem da snaga njezine monstruoznosti može rezultirati time da se nešto nalik tomu nikada više ne ponovi.

I letimičan pogled na ratove koji su nam svaki dan i fizički bliži, govori nam da su, nažalost, obojica bila u pravu. Viktor E. Frankl koji je tu zauvijek i s pravom žigosanu riječ htio do u beskraj ponavljati, u zaludnoj mu nadi da će se čuti i ne ponoviti. Ali u pravu je bio i Elie Wiesel koji je čvrsto smatrao da je Holokaust, kao i ekskluzivno autorsko pravo na žrtvu, samo i jedino u vlasništvu Židova bez obzira s koje strane žice se stvara ili promatra povijest.

Ponovljiv ili ne, Holokaust je ono najveće zlo. Bestijalno i neljudsko i istovremeno, na užas čovječnosti, a nepodnošljiva lakoća egzekucije to potvrđuje: ljudsko i „odveć“ ljudsko. A ljudsko je jer je, valjda, banalno.

Vratit će se književnosti i pisanju još jednom podsjećajući na jedinstvenost trenutka u vremenu u kojem problem *kao da* nije potreban i kada je ono *kako je (bilo)* nezamislivo od *kao da se moglo dogoditi*. A upravo iz užasa jedne takve „rezonantne kutije glas“ obraćaju nam se i Amis i Glazer. I sami znajući da se ništa neće i ne smije ponoviti osim ako mu se dopusti da hoće. I to je taj pogled u prezent strave i neljudskog na kojega je aludirao Amis i na kojega je apelirao Glazer.

O knjizi *Zona interesa* ponovno se počelo pisati nakon uspjeha filma Jonathana Glazera. Za razliku od polifonije s naglašenim troglasjem pripovjedača u Amisovu romanu, polifoniju filmske naracije čine četiri jezika: njemački, jidiš, engleski i poljski

manizacije cijele jedne skupine ljudi, milijuna i milijuna njih i dalje nastavlja nastojati na Holokaustu kao jedinstvenom i neponovljivom zločinu?

Oko ponovljivosti i neponovljivosti riječi Holokaust spričili su se vrhunski intelektualci koji su ga preživjeli i čije su obitelji nestale u nesumjerljivoj manifestaciji i provedbi Zla u dvadesetom stoljeću. Elie Wiesel, recimo, običavao se zgražati uzaludnim zazivanjem riječi Holokaust. Sudionike tribine na Sveučilištu Texas u Austinu koji su se usudili reći da je u Srebrenici počinjen genocid (valjda je nekomu

NOVI OMANUT

Prilog židovskoj povijesti i kulturi

Broj 1 (162) Zagreb, siječanj - veljača - ožujak 2024 / tevet - švat - adar 5784 ISSN 1331-8438

Časopis izlazi tromjesečno

Lektorica: Saša Vagner

Grafička priprema: Gordana Hren

Tisk: Offset tisk

Nakladnik +385 1 4922692, mail: jcz@zg.t-com.hr, www.zoz.hr

Sunakladnik +385 1 4817 655, mail: kulturno.drustvo.freiberger@zg.t-com.hr, www.kd-miroslavsalomfreiberger.com

Godišnja pretplata za 4 broja iznosi EUR 25, 00

Žiro račun kod IBAN HR4223600001101558364

Devizni račun: HR4923600001500260173

Swift: ZABAHR2X

NOVI OMANUT izdaje se financijskom potporom Savjeta za nacionalne manjine RH

Nakladnik: Židovska općina Zagreb

Za nakladnika: Ognjen Kraus

Sunakladnik: Kulturno društvo Miroslav Šalom Freiberger
Zagreb, Palmotićeva 16, tel ++385 (01) 4817 655

Žiro račun kod IBAN HR4223600001101558364

Savjet časopisa: Nadežda Čačinović, Koraljka Kos, August Kovačec, Arijana Kralj

Kontakti

Glavni urednik: Zdravko Zima (novi.omanut@yahoo.com)

Uredništvo: Ljiljana Dobrovšak, Vesna Domany Hardy, Tamara Jurkić Sviben (pomoćnica glavnog urednika), Živko Gruden, Ivan Mirnik, Spomenka Podboj

Inozemni dopisnici: Suzana Glavaš (Napulj), Predrag Finci (London), Mirjam Steiner Aviezer (Tel Aviv)