

ne, Franom Gerbićem, nastavila je prikazom djelovanja Josipa Nollija kao tumača Nikole Šubića Zrinskog, omiljene operetne pjevačice Irme Polak i Erike Druzović, a analizom su obuhvaćeni još poznati *mefistofele* bas Josip Križaj, bariton Ivan Levar i Rudolf Bukšek, značajni tenor Josip Rijavec, prvi bariton zagrebačke ope-re Robert Primožič, izvrsni Gotovčev Ero Mario Šimenc, operni velikan Josip Gostič, koji se razvijao od lir-skog do dramskog tenora, postojani tenor Božidar Vičar, wagnerijanski pjevač Marjan Rus, čest partner Zinke Kunc Ivan Franci, prva sopranisti-ca Marija Podvinec, znameniti Gotovčev Mića iz *Ere s onoga svijeta* Josip Šutej, pjevač zahtjevnih uloga Noni Žunec, omiljeni tenor Rudolf Franci, splitski tenor Attilio Planin-šek, jedan od najznačajnijih pjevača i nezamjenjivi Ero Janez Lotrič, kao i još neki pjevači te dirigenti Mirko Polić, Demetrij Žebre, Samo Hubad i Uroš Lajovic.

U trećem dijelu knjige Henrik Neu-bauer piše o slovenskim baletnim umjetnicima koji su, u odnosu na dramske i operne umjetnike, nešto kasnije i u manjem broju dolazili u hrvatska kazališta. Kao vrstan poznavatelj povijesti baletne umjetnosti i profesor na Glazbenoj akademiji u Ljubljani, ali i kazališni praktičar, operni pjevač i koreograf, načinio je pregled nekoliko slovenskih umjetnika koji su svojim djelovanjem oboga-tili baletnu scenu u Hrvatskoj, a svoje je priloge potkrnjepio navodima iz kazališne kritike. U zagrebačkom su baletu djelovali Stane Leben i Štefan

Furjan, podjednako u klasičnom i suvremenom repertoaru, a prinova je baletina Mateja Pučko-Petković. U Osijek je došao sredinom 20. stoljeća Štefan Suhri kao šef baleta, koreografi i plesač. Riječku je baletnu scenu oblikoval Maks Kirbos, a sredinom osamdesetih Peter Pustišek. U više je kazališta nastupala bivša solistica ljubljanskoga baleta Majda Humski. U zaključnom dijelu autor je detaljno naveo i druge slovenske baletne umjetnike – plesače i koreografe u stalnom angažmanu i na gosto-vanjima – razvrstavši ih prema kazalištima u kojima su djelovali: zagrebačkom, riječkom, splitskom i osječkom.

Iako slovensko podrijetlo nije odlučujuće u umjetničkom stvaranju, ostaje nepobitna činjenica da su slovenski kazališni umjetnici ostavili dubok trag u hrvatskom kazalištu, a među njima je bilo i onih koji su postavljali temelje buduće, pa i današnje, umjetničke fisionomije hrvatskoga glu-mišta koje se mijenjalo i obogaćivalo udjelom svih svojih sudionika. Opsežan istraživački rad troje autora to je i potvrdio prikupivši i ponudivši neke od prvih temeljnih portreta sloven-skih umjetnika koji su se svojim ra-dom utkali u povijest hrvatskog kazališta postajući smjerokazi i novim naraštajima. U tome je još jedna vri-jednost ove dvoježične monografije izrasle iz susreta dviju kultura. Na svemu navedenom valja zato zahvaliti i autorima i izdavaču, zagrebačkom Slovenskom domu. Tko knjigu uzme u ruke, otkrit će i njezine doda-te vrijednosti i vraćat će joj se vjero-

jatno mnogi povjesničari i hrvatskog i slovenskog kazališta, ali i suvremen-i kazališni praktičari.

Suzana Marjanić

Od performativnoga obrata šezdесетih ili performativno je transformativno

Erika Fischer-Lichte,
*Estetika performativne
umjetnosti*, s njemačkoga
preveo Sulejman Bosto,
Sarajevo – Zagreb,
Šahinpašić, 2009.

Kao što i naslov knjige (*Ästhetik des Performativen*, 2004) jasno sugerira – Erika Fischer-Lichte razvija esteti-ku performativne umjetnosti koja, kako to u završnome poglavju svoje studije naznačava, ne želi doći na mjesto sačuvanih estetika – estetike djela, estetike produkcije i estetike recepcije. Odnosno, umjetnički pro-cesi koji se mogu opisati pojmovima "djelo", "produkcija" i "recepacija" nemaju potrebe za estetikom perfor-mativne umjetnosti, iako ih dakako može i nadopuniti. Navedeno znači da se nasuprot djelu, produkciji i recepciji nalaze događaj, inscenacija i estetsko iskustvo koji čine osnovnu trijadu estetike performativne umjetnosti. (Inače, Erika Fischer-Lichte 2000. godine objavljuje knjigu pod naslovom *Estetsko iskustvo*). Tako se inscenacija primjenjuje i u odnosu na ne-umjetničke predstave svakodnevнoga svijeta života, a estetsko iskustvo pritom uključuje i ona specifična iskustva koja omogućavaju svi oni fenomeni i procesi kojima se može pripisati estetska funkcija, kao što su to fenomeni iz područja mode, dizajna, kozmetike, reklame, sporta, oblikovanja grada i vrtova. Tako autorica npr. i u sportskim natjecanja-ima navodi da se radi o djelomičnom osnivanju i afirmaciji zajednica, gdje izuzetno emocionalno stanje "sve učesnike dovodi u stanje radi-kalnog betwixt and between i tako im omogućuje iskustva prijelaza" (str. 246). Pritom se Erika Fischer-Lichte u okviru estetike performativne umjetnosti, koja se odnosi na doga-daje od performativnoga obrata šez-desetih godina, isto tako poziva na povijesne avangarde (avangardni performansi) čiji su predstavnici želje-li modifcirati kazalište u rituale, svet-kovine, spektakle, sportska natjecanja, političke skupove, što su samo neki od žanrova kulturnih izvedbi (*cultural performance*) u kojima su iščitavali transformacijsku moć koja im je nedostajala u kazalištu 19. sto-ljeća. Tako autorica podsjeća na pojam *cultural performance* koji je Milton Singer uveo 1959. godine (*Traditional India: Structure and Change*, Philadelphia, 1959), a odre-dio ga je kao najmanju opažljivu jediničnu neke kulturne strukture u kojoj se artikulira vlastita slika o sebi i

samozumijevanje dolične kulture, i u kojoj se ta slika prikazuje i izlaže njezinim članovima kao i članovima drugih kultura. Dakle, upravo je dramatizacija ono što kulturne performanse (npr. nogometna igra, saborško zasjedanje, sudski proces, služba Božja, vjenčanje, sahrana itd.) razlikuje od "obične realnosti". Odnosno, kao što je to jednom prigodom istaknuo Richard Schechner, u širokom se spektru kulturnih izvedbi ponekad ne mogu utvrditi jasne granice između svakodnevno-ga života i obiteljskih ili društvenih uloga, religioznih ili ritualnih uloga, ili pak kulturnih izvedbi kao što je npr. otvaranje Olimpijskih igara, predsjednički nastupi, državničke sahrane, reality showovi tipa Big Brother (usp. Richard Schechner: *Ka postmodernom pozorištu/pozorište i antropologiju*, pri. Aleksandra Jovićević i Ivana Vujić, FDU, Institut za pozorište, film, radio i TV, Beograd, 1992). Pritom nikako nije slučajno da te iste godine, dakle, 1959. godine kada Milton objavljuje svoja započetja o kulturnoj izvedbi, socijalni antropolog Erving Goffman uočava elemente izvođenja u svakodnevnom životu (*The Presentation of Self in Everyday Life*, New York, 1959). Naravno, na navedenom tragu sva-kako treba spomenuti i Georgesu Gurvitchu koji je u članku *Sociologija kazališta* prvi utvrdio duboku srodnost između društva i kazališta, što je otvorilo istraživanje teatralizacije društva i doživljaja kazališta kao oblika društvene organizacije (usp. Aleksandra Jovićević i Ana Vujanović:

Uvod u studije performansa, Fabrika knjiga, Beograd, 2007).

Možemo tako pridodati kako je danas termin *performans* postao univerzalan za prezentacije uživo svih vrsta, kako je to zamjetila prva teoretičarka i povjesničarka umjetnosti performansa RoseLee Goldberg – od interaktivnih instalacija u muzejima do maštovito koncipiranih modnih događanja te DJ programa u klubovima ili pak kao što je Torcida 2009. godine izvela akciju Žuti Peristil protiv kerumizacije Splita, a nadovezala se na akciju Crveni Peristil iz 1968. godine. Osim toga možemo spomenuti i učiličnu akciju koju su 10. veljače 2010. godine organizirali Pravo na grad i Zelena akcija u slučaju Varšavske, a u kojoj su rabili drvenu statuu Trojanskog konja (visine 5 metara) u "Prosvjedu protiv krade Varšavske", kasnije poznatom i pod nazivom "Ne damo Varšavsku". Tako je simbol prosvjeda – Trojanski konj, prema riječima okupljenih aktivista, figurirao kao upozorenje da je Cvjetni prolaz jednako tako koban za Zagreb kao što je drveni antički konj bio za Troju. Nažalost, cinička je struktura u završnom iskazivanju moći na vlasti uništila drvenu statuu, na što je reagirao npr. i HDLU. Odnosno, kao što je na prosjednom skupu okupljenima izjavio Mario Kovač – u suvremenom smislu Trojanski konj je program, računalni, politički ili građevinski koji se pretvara da izgleda kao i svaki drugi (usp. Suzana Marjanović: *Izvedba protesta*, Zarez, broj 308, 2011).

Dakle, navedeni je performativni

obrat krajem šezdesetih godina i početkom sedamdesetih godina vodio uklanjanju granica ne samo između pojedinih umjetnosti nego i između umjetnosti i ne-umjetnosti gdje te tzv. neumjetničke izvedbe naravno ne polazu pravo da budu umjetnička djela, "pa ipak one se priređuju i percipiraju kao nove mogućnosti teatraliziranja i estetiziranja našeg svijeta života, kao put i sredstvo novog začaranja svijeta" (str. 224). Tako se estetika performativne umjetnosti pojavljuje kao prikidan okvir rasprave o promjenjivom odnosu estetskog i neestetskog, umjetnosti i ne-umjetnosti, i u navedenom sklopu za postavljanje pitanja o autonomiji umjetnosti danas. U okviru navedenoga Erika Fischer-Lichte zaključuje da institucionalni okvir odlučuje o tome je li izvedba umjetnička ili neumjetnička; dakle, izvedba važi kao umjetnička ako se priređuje u okviru institucije umjetnosti, a ubraja se u neumjetničke ako se priređuje u okviru institucije politike, sporta, prava, religije i itd.

Autopoiesis feedback-sprege
Navedena se estetika, ako nadalje želimo sažeti autoricinu knjigu, odnosi na umjetnost od šezdesetih godina kada se događa performativni obrat koji je vodio i oblikovanju jedne nove umjetničke vrste – tzv. umjetnosti akcije ili umjetnosti performansa, ali i na procese kada se širenjem novih medija oblikovalo novo polje izvedbi i to u politici, sportu, spektaklu (npr. *Love Parade*, *Christopher Street Day*) i kulturi svetkovina. Dakle, tim per-

formativnim obratom u umjetnosti šezdesetih godina nastaje ukidanje granica između umjetnosti, gdje i likovna umjetnost (npr. *dripping* slikarstvo Jaksona Pollocka) i glazba (npr. John Cage i njegov koncept *time brackets* koji je uveo u izvedbi *Untitled Event* 1952) i književnost (npr. labirintski romani; navedimo kao primjer Cortázarov roman *Škola*) ce više tendirati tome da se realiziraju u izvedbi, odnosno i kao izvedbe. Naravno, i kazalište je sedamdesetih godina, kako ističe autorica, iskusilo zamah umjetnosti performansa, gdje se radio o novom određenju glumaca i gledalaca te kao primjer navodi prialvedbu teksta Petera Handkea *Vrijedanje publike* u inscenaciji Clusa Peymanna 1966. godine. A devedesetih godina prošloga stoljeća kazalište je preuzealo sve postupke koji su razvijeni u umjetnosti performansa kao što su npr. predstave na izvankazališnim prostorima ili pak izložbe bolesnih tijela kao i samopovređivanje (npr. *blood-letting*), dok je umjetnost performansa radila s pripovijedanjem priča ili proizvodnjom iluzije, uvođenjem "kao da" (str. 51). Radi se o fenomenu teatralizacije performansa, odnosno kako je to detektirala Josette Féral – da devedesetih godina razlika između kazališta i performansa postaje nejasna, odnosno neki se performansi mogu okarakterizirati kao kazališni te su teoretičari morali skovati termin *performativno kazalište*, npr. za projekte Roberta Wilsona. Ili pak kako RoseLee Goldberg pored sintagme *kazališni/teatralni perfor-*

mans (theatrical performances) rabi i naziv *performans-kazalište (performance-theatre)* kojim sažima interpolaciju performansa i kazališta, odnosno činjenicu da su umjetnici reagirali na elastičan medij performansa i ohrabrilici se u uvođenju kazališnih elemenata u performans. Zamjetno je da Erika Fischer-Lichte ne upućuje na navedene teoretičarke umjetnosti performansa u bibliografiji svoje knjige. Pojašnjenje tog performativnog obra-ta autorica otvara u prvom poglavljiju detaljnom interpretacijom performansa *Lips of Thomas Marine Abramović* (Galerija Kinzinger, Innsbruck, 24. listopada 1975), pokazujući kako takav performans izmiče zahvatu baštinske teorije. Nada-lje, u drugom poglavljiju Erika Fischer-Lichte utvrđuje kako je zanimljivo da je Austinov pojam *performativ* (*How to Do Things With Words*, 1955) uveden u doba kada je ona lokalizirala performativni preokret u umjetnosti. Pritom Erika Fischer-Lichte isto tako pokazuje kako je očito da je pojam performativnog nažalost u svojoj izvornoj disciplini – u filozofiji jezika s vremenom izgubio na ugledu, a što je vidljivo iz činjenice da je sve do kasnih osamdesetih u znanosti o kulturi vladalo razumijevanje "kulture kao teksta", da bi pojmom u devedesetima doživio drugu karijeru kada nastaje promjena istraživačkih perspektiva, odnosno u vidno polje ulazi metafora "kultura kao izvedbe" – performativna obilježja kulture. U navedenim je okolnostima ujedno postalo nužno rekonceptualizirati pojam performativnog koji eksplicitno uključuje i tjelesne radnje. Poznato je, naime, da je Judith Butler 1988. godine pojam performativnog primijenila na tjelesne činove, razjašnjavajući proces performativnog proizvodjenja identiteta kao procesa utjelovljenja. Navedeno premještanje fokusa s govornih činova na tjelesne radnje, kao što to u drugom poglavljju svoje knjige pregledno izlaže Erika Fischer-Lichte, znači i prije-laz od Austinova kriterija "uspjeti, ne uspjeti" prema fenomenalnim pita-njima utjelovljenja (*embodiment*). (Značajno je da je u jednom razgovoru autorica istaknula da je njezin Institut za teatrologiju na Slobodnom sveučilištu u Berlinu više orijentiran na izvedbene studije nego na analizu dramskoga teksta; usp. *PAJ: A Journal of Performance and Art*, 22/2, 2000., str. 70-77).

Nadalje, u trećem poglavljju pod nazi-vom *Tjelesna koprezencija aktera i gledalaca* autorica pokazuje kako se s performativnim obratom šezdesetih godina interes usmjerio na *feed-back-spregu* (njezin pojam: *feedback-Schleife*, a u engleskom prijevo-du iz 2008. godine autoricine knjige – *autopoietic feedback loop*) kao autoreferenti, autopoetički sustav; pritom napominje da pojam *auto-poi-esis* u ovom slučaju slijedi značenje koje mu pridaju Humberto B. Matu-rana i Francisco J. Varela (*Der Baum der Erkenntnis*, 1987). Ukratko: *feedback-sprega* "pokazuje preobražaj kao temeljnu kategoriju estetike performativnog" (str. 53). U tome smislu autorica npr. promatra izmj-

nu uloga između glumaca i gledalaca kao što promatra i utvrđivanje zajednice između glumaca i gledalaca te raznorodne moduse uzajamnoga do-dirivanja, dakle, odnos distance i blizine, javnosti i privatnosti/intimnosti, pogleda i tjelesnog kontakta. Cijano proizvodnje feedback-sprega tiče se fenomenu u kojem se estetsko neposredno povezuje sa socijalnim i političkim: "proizvođenje zajednice aktera i gledalaca, bazirane na tjelesnoj koprezenciji" (str. 54). Tako u okviru izmjene uloga između glumaca i gledalaca kao jedan od primjera navodi Schechnerovu The Performance Group i njegovu/njihovu produkciju *Dioniz u 69* kao i performans Two Amerindians Visit the West Coco Fusco i Guillermo Gómez-Peña (u prijevodu je pritom nastala greška gdje je ispalo da je američka multimedijalna umjetnica, povjesničarka umjetnosti i kustosica Coco Fusco muškarac; usp. str. 45). Performans *The Year of the White Bear, Two Undiscovered Amerindians Visit the West* (1992), poznat i pod nazivom *The Couple in the Cage*, Coco Fusco izvodi u suradnji s Guillermom Gómez-Penom kao subverziju povodom proslave 500. obljetnice Kolumbova "otkrivača" Amerike. Odjeveni kao egzotične plemenske figure s "neotkrivenog" otoka u Meksičkom zaljevu, čemu su pridodali i suvremenu opremu (npr. sunčane naočale, teniske, ručni sat), izlazu se u kavezu u brojnim glavnim gradovima Zapada, s referencama na kolonijalnu praksu (od 16. do 20. st.) dovodenja urođenika u zemlje Zapada gdje su često

bili postavljeni kao izložbeni eksponati, nalik na egzotične životinje u zoološkim vrtovima. Kao što je Coco Fusco istaknula u svojoj knjizi *English Is Broken Here: Notes on Cultural Fusion in the Americas* (1995), radi sociopolitičke performanse kojima nastoji shvatiti smisao sukoba među kulturnama, a koji oblikuje Sjedinjene Američke Države.

Pritom Erika Fischer-Lichte estetsko iskustvo u kazališnim predstavama i umjetnosti performansa krajem šezdesetih godina 20. stoljeća određuje iskustvom prijelaza, liminalnosti koje može voditi ka transformaciji, odnosno već se sâmo doživljava kao transformacija. Dakle, svečanosti, političke priredbe ili pak sportska natjecanja izvedbe su koje isto tako otvaraju mogućnost prijelaza, koje se "proizvode kroz autoptesis feedback-sprega" (str. 247). Ukratko, estetika performativne umjetnosti neprekidno traga za prekoračenjem granica – kao što su granice između umjetnosti i života, visoke kulture i popularne kulture, između umjetnosti zapadne kulture i drugih kultura kojima je koncept autonomije umjetnosti stran. Tako performativni potencijal autorica određuje kao središnju karakteristiku estetike performativne te tu moć transformacije npr. uvodno promatra na primjeru performansa Marine Abramović *Lips of Thomas* (1975) koji je doveo do toga da su se pojedini gledaoci i umiješali u izvedbu, što znači da se ne radi o tome da se performans razumije, nego da ga se iskusи, "kao i to da se pozabavimo vlastitim iskustvima

koja se na mjestu događaja ne mogu podvrgnuti refleksiji" (str. 8).

I transformativno i začarano

Četvrtu poglavje pod naslovom *Ka performativnom proizvođenju materijalnosti* najdulje je poglavje knjige gdje autorica pokazuje kako su od performativnoga obrata u šezdesetim godinama kazalište, akcijska umjetnost i umjetnost performansa proizveli obilje postupaka kojima skreću pozornost na performativno proizvođenje materijalnosti u predstavi te tako autorica detaljno razmatra tjelesnost (*liveness*, odnosno tjelesnu koprezenciju aktera i gledalaca), prostornost, glasovnost i vremenitost. Što se tiče tjelesnosti, Erika Fischer-Lichte demonstrira da su u kazalištu i u umjetnosti performansa od šezdesetih godina razvijeni načini upotrebe tijela koji se nadovezuju na koncepte povjesne avantgarde, ali i razlikuju se od tih avangardnih koncepcija jer tijelo ne prepostavljaju kao materijal koji se može potpuno oblikovati i kojim se može u cijelosti manipulirati, nego se od šezdesetih godina polazi od podvajanja onoga biti tijelo i imati tijelo, dakle od podvajanja fenomenalnoga i semiotičkoga tijela. Pritom je značajno da u okviru kategorije tjelesnosti autorica jednako tako interpretira i životinjsko tijelo gdje se posebno zadržava na akciji *Volim Ameriku, Amerika voli mene Josepha Beuya* (23.-25. siječanj 1974., Galerija René Block, New York), koja se odvijala od 10 do 18 sati u tri dana, gdje Erika Fischer-Lichte ipak zaključuje kako je

neizvjesno da se ovdje, "u direktnoj konfrontaciji sa živim organizmom životinje, u gledaocu ispunilo ono *postajanje-životinjom*, o kojemu govore Deleuze/Guattari, je li se u njoj gledalac osjećao konfrontiranim s vlastitom animalnošću i na to reagirao odgovarajućim tjelesnim simptomima" (str. 129). Međutim, daleko je ozbiljniju kritiku na navedeni performansi ponudio Steve Baker u svome članku *Sloughing the Human* (u: *Zoontologies: The Question of the Animal*, ur. Cary Wolfe, University of Minnesota Press, 2003; usp. prijevod ulomka članka u *Zarezu* broj 219, prevela Lovorka Kozole) gdje se zadržava na simbolički rukavica koje je Beuys obojio u smeđe i koje je ponudio kojotu Malom Johnu. Naiime, Baker polazi od Beuysove interpretacije tih rukavica, gdje je, među ostalim, izjavio da su smeđe rukavice predstavljale njegove ruke i slobodu pokreta koju ljudska bića imaju s vlastitim rukama. I nadalje: *One imaju slobodu činiti najširi raspon stvari, iskoristiti bilo koji broj oruđa i instrumenata. One mogu rukovati čekićem ili rezati nožem. Mogu pisati i oblikovati razne oblike. Ruke su univerzalne i u tome je važnost ljudske ruke... One nisu ograničene na jednu specifičnu upotrebu poput kandži ili kopačica u krtice. Tako je bacanje rukavica Malom Johnu značilo dati mu moje ruke da se s njima igra* (Caroline Tisdall: *Joseph Beuys: Coyote*, München, 1980). Steve Baker u detaljnjoj analizi navedenu Beuysovu specifičku interpretaciju simboličke uloge rukavice postavlja u paralelizam s

bezobnim antropocentrizmom Martina Heideggera u njegovu *Pismu o humanizmu* (1947). Bio bi to zaista kratak pregled tema i dilema ove estetike performativne umjetnosti, koja se ne zaustavlja, kao što smo već istaknuli, samo na umjetnosti akcija i performansa već i na kulturnim izvedbama, u čemu (dakle, u ovom drugom) posebno iščitavam njezinu vrijednost. (U tome smislu, bilo bi i više nego poželjno da dobijemo i prijevod njezine knjige *Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring Forms of Political Theatre*, 2005). Istina, pritom moramo imati u vidu ozbiljne kritike na autoričinu knjigu *Estetika performativne umjetnosti* kao što je ona koju je ispisao Paul Rae (*TDR: The Drama Review* 55:1, T209, 2011) u okviru koje se posebno, i to s razlogom, obara na autoričin pojам autoptesis feedback-sprega. Sve u svemu, ipak je to jedna u nizu nezaobilaznih knjiga izvedbenih studija koja estetiku performativne umjetnosti promatra u okviru koncepta ponovnoga začaranja svijeta, kako uostalom i glasi završno sedmo poglavje pod naslovom *Ponovno začaranje svijeta*. I zaista završno: prema autorici cilj je estetike performativne umjetnosti da bude poveznica između umjetnosti i života, gdje izvođači i gledaoci mogu iskusiti ponovo začaranje svijeta i to u procesu transformacije. Jedino tako... Odnosno, autoričinom posljednjom rečenicom knjige: estetika performativne umjetnosti čovjeka "ohrabiće da pokuša stupiti u odnos sa sobom i sa svijetom koji nije odre-

den onim *ili-ili* nego onim *ne-samo-nego-i* – da se u životu ponaša kao u umjetničkim izvedbama".