

Mali KAZALIŠNI ESEJI O VELIKIM DRŽIĆEVIM RIJEČIMA

Malešni dubrovački rječnik od teatra

PREMIJERE

RAZGOVOR

TEMAT

FESTIVAL

S POVODOM

NOVO O STAROM

MEDUNARODNA SCENA

ESEJ

TEORIJA

VOX HISTRIONIS

NOVE KNIGE DRAMA

GLUMAC

"I za rjet vam sve što sam vidio, i da me bolje razumijete, vidjeh u tjezijeh stranah, u jednomu zgradu veliku, visoku i vele urešenu, jedna pisma i od kamena čovuljica, vele učinjeno, obraza od mojemuče, od papagala, od žvirata, od barbaćepa; ljudi s nogami od čaplje, stasa od žabe; tamše, izješe, glumci, feca od ljuckoga naroda."

Marin Držić, *Dundo Maroje – Dugi Nos, negromant (u Prologu)*

Igrec, toponim (igrische) od 16. do 18. stoljeća: *Pomet-družina* organizirana je oko kulinarsko-zabavljivačkoga grotesknoga nadjeva (pomesti-pojesti), *Gardzaria* oko farseske kostimirane "kostumance" (grebenanje sukna), *Njarnjasj* oko novčane (tadašnje dinarskoizgledajuće valute čarolija stola, prijestolja, gospodstva; *Isprazni i Smeteni* oko autoironičnoga "balanja" (plesanja) vlastita glumačkog umijeća. I danas su glumci u Dubrovniku, na Dubrovačkim ljetnim igrama, više kazivaci nego prikazivaci ili pokazivaci. Kako je cijeli Grad teatar, amfiteatar, "dlan okrenut Suncu i zvijezdama", a svaki šetač glumac, u Gradu kulisa je nepromjenljiva i neizmjennljiva, gledalište je višestruko (unutar zidina hodajuće, iznad zidina gledajuće, a osim toga i ono što glumi gledalište u mikrozidinama pojedine montirane pozornice); šaptač je cijeli svemir, a glumački usud ocrtan disanjem svekolikoga svijeta.

U Grad je ušao umjetnik na isti način na koji su svečano u srednjovjekovne gradove ulazili vladari i kraljevi – teatralizirajući dogadjaj (vjenčanje, sprovod, pobjedu, poraz, rat, sastanak...) kako bi osvojili srednjovjekovnu zadanost zavodeći te slikama putovanja iz ulice na trg, s trga na poljanu, dinamizirajući statičnost hijerarhiziranoga srednjovjekovnoga svemira.

Najstarija europska rječ za suigrača savjeti – glumca izlazi iz grčkoga kazališnoga kruga: *hipokrites* maskira odgovarača, onog koji razgovara, koji dolazi iz gova Prvog, kora, zbora; postavlja na drugi stupanj, visinu kotonu govor Drugog, postajući zastupnikom preobrazbe Jednog (boga Dioniza) u mogućnost višeglasja. Hipokrit je razdvojitelj fintivne i stvarne osobe, razlikovatelj lica i sjene. U Demostenu i Aristotelu, to je igrač kazališne uloge, oživotvoritelj maske, stvoritelj osobe što nije vlastita. U kasnijih puritanskih moralista *hipokrites* postaje varalica, prevarant, da bi na prijelazu srednjeg u novi vijek bio preobražen u potpaljivača razvrata, a zatim prikazivач nepostojeće osobe, bivajući osudivan kao lažni Božji stvor, obmanjuvajući s maskom vraka ili ludača, simulant nezakonite situacije, stalni iluzionist. Vremensko putovanje zatim ga postavlja na pozitivno i negativno raskrije duha i tijela, razdvajajući ga na aktera (koji sliči samo sebi i postoji kroz sebe, u punom prostoru ogromnog "ja" što ga povremeno nastanjuje i uli-

zički prigušeno drugo "ja") i histrionskoga komedijsa (koji ispunjuje prazni prostor tijelom imaginacije igrajući /se/ neprekidno /sa/ svojim drugim "ja": njihovo umijeće balansira između pogleda u povijest, tekst i kazalište, zastavljajući se na jednom od punktova postavljenih između "nečovječnog oponašanja čovječanstva" i držanja zrcala prirodi.

Glumci u hrvatski kazališni krug ulaze baćeni dubrovačkom teatarskom kockom. Riječ *gluma*, pronađena u indoeuropskom leksičkom rekvizitiranju, inače germansko-slavenska leksička paralela, u hrvatskom je jeziku rođena i prvi put uočena upravo u Dubrovniku, već u 14. stoljeću, u značenju "vika, galama, lakrdija, šala", a tek onda "igra" i "kazališna prikazba". Prezime Glumac već od srednjega vijeka svjedoči o prohodima galamđija, vičača, šaljivdžija kroz Grad/Dubrovnik te o njihovoj profesionalizaciji vidljivoj u dvosmislenim nazivima glumačkih družina (što se razlikuju od sjevernogradskeh *igrača* u srednjem vijeku, od kojih je danas ostalo, npr., prezime

Pokušavajući se u samom središtu Grada uhvatiti za inače nepostojeće držište svoje umjetnosti, Glumac, "vladac u prolaznom", biva istotrenutno postavljen na stup slobode i razapet na stup srama. Gleda u Orlandov kip izmičućeg identiteta iz Sigismundova 15. stoljeća što mu se obraća poput kraljeva imenjaka iz Calderoneve barokne drame *Život je san*: zarobljeni Sigismund u sru promatra "daleki svijet zbiljnosti" kao svjetsko kazalište, odnosno glumište svijeta što se igra pred sve-mirskom/svjetovnom pozadinom.

Glumci su dobili "ključe od Grada". Ključ omogućava ulazak i izlazak (iz bića), otvaranje i zatvaranje (vlasti-tosti), otkrivanje i skrivanje tajne. Vlasnik ključa gospodar je odgovoran na pitanje što ga postavlja postojanje dvaju lica u istoj osobi. Može li on to dvostruko vlasništvo svojim identitetom i ponašanjem uopće opravdati?

LUDJAK JEDAN

"Ludjak jedan učini eror, a svi ga mudri ne mogu remedijat."

Kotoranin (sam) u Držićevoj *Arkulinu*, Drugi čin, Treći prizor

Svaki bi redatelj kazališne predstave, ako želi izaći iz okvira obrta, tehnike i tehniku i pokazati svijetu da je više od majstora svoga zanata, trebao u pretvaranju mrtvoga teksta u živu tjelesnost postupiti isto kao što vjerojatno postupa redatelj svijeta: kad smo već naučili sva pravila igre i zamisili da se u njima snažimo kao što se snalazi svaki igroznac u određenom prostoru i vremenu obvinjenima velom tajne, u igru, sasvim neočekivano i iznenada, kao na primjer što ude neki glumac, predmet ili reflektorska zraka, zakorači jedan ludak – *ludjak jedan*.

Bilo da je "djelotvorni argument za neko iznenade-nje", efikasno sredstvo u pričavi, bilo koja karta koja zamjenjuje svaku drugu igraču kartu, glavni adut, pa makar u liku bogalja ili siromaha, ili "pravi džoker" što nam se iz pravokutna okvira smješi facom i u kostimu dvorske lude, džoker, *ludjak jedan*, uvijek ruši i razara logiku igre, pod znak pitanja stavlja poredak svijeta. Ne može ući ni u jednu seriju igračih karata ili uzročno-poslijedičnih svjetskih nizova; nema vrijednosti i ponosi se nepo-

stojanjem ni jednoga broja koji bi određivao neki poređak; kad se pojavi, pravilan tijek igre obrće na glavu; sličan je zvru koji preokreće slučaj; džoker uvijek izaziva kaos koji namiguje između dviju karata; može nam uskočiti u lice iskočivši iz okvira, zamadijati nas i zavrložiti očekivanu ustajalost. Danas je stanekoliko stotina godina i jednako univerzalan kao onog dana kad su ga francuski kolonizatori donijeli načrtanog u Ameriku.

PREMIJERE
RAZGOVOR

TEMAT je beskonačnosti; kako po sebi ne postoji, zamjenjiv je s bilo kojom kartom; kako je njegov alkemijski simbol alaun-klaun, znači da ga tarok-kombinacija označuje kao nebiće. Poput lutajućeg Židova, mat se pokazuje kao čovjek koji vječno seli, kao nebo, što gleda izgubljeno i neodređeno. S bradom i torbom na ledima, s velikim štapom u ruci, s bijelim risom obešenim o hlače, mat istodobno figurira materijalnost i pasivnost, ravnodušnost i osjetljivost. Šeta stalno i bez cilja, bez zaustavljanja, kao sljepac. Ne staje nigdje jer za njega ništa nije određeno. Luta tijelom jer ne može usredotočiti misli. U pokretu je jer ne priznaje trajnost stvari.

VOX HISTRIONIS NOVE KNJIGE DRAMA

Mat u šahovskoj igri zadaje kralju šah, paralizira mu kretanje, onemogućuje izbor, nevidljivim nitima plete oko njega sve gušcu i gušcu mrežu alternativnih mogućnosti, da bi se partija završila kao sve šahovske igre, kojima je klijuč rješenja upravo nerješivo.

U šahu, mat koji kralju zadaje šah može biti i lovac. U 14. stoljeću Mathurin u jednoj satiri tvrdi da su lovci najblži kralju. Jedna je figura hijerarhijski gotovo neprekrena, druga stalno i na beskrjane načine pokretna. Kralj i lovac antitečno se nadopunjaju u simetriji svijeta. Lovac je nadmoćniji i od kraljice: prema srednjovjekovnim pravilima, kraljica nije smjela biti predaleko od kralja, a lovac se mogao kretati u svim smjerovima i preskakati sve figure na putu. U srednjovjekovnoj književnosti lovcu u šahu davali su ime *špijun i lopov*; igrači su ga tretili kao lukavoga lakrdljivca ili uhodu koji jede najjače figure; dobit je partner na trenutak zaklopio vjeđe, lovac bi prevarantski preskočio u pobedu. Nije ničudo što su ga nazivali *lovac-luda*. Lovac u šahu, fran-

cuski *le fou*, luda, na arapskom *al-fil*, izvorno predstavlja slona koji na ledima nosi utvrđenu kulu. *Fil* se u francuskom pretvorio u *fol*, a simbol obrane u slona pretvrio se u simbol ludine zaštite: u kapu i žezlo, u kapu s ušima i biskupsko žezlo (Englezci lovca nazivaju *biskop*, *biskup*), od kojih se sastoji figura lovca na službenim turnirima. Na njoj se izdvaja urez, koji zapravo konkretniza dijagonalni hod, spoj pune i prazne glave, dvostručnost koju karakterizira svaka luda. Sa svojom kapom i palicom, stalnim atributima, svojim pjesmama i lakridama, dvorska je luda olike u sebi zatvorenih pravila igre i njezine unutarnje slobode; istodobno ona negira ludički prostor što ga tijelom i ponašanjem určava – glavna joj je zadaca u igri kršenje pravila. Luda je u životu, kao i mat u taroku ili lovac u šahu, prevarnik koji egzistira onkraj svetosti igrina pravila, mješateli karata, preskakač crno-bijelih životnih polja. Sve ove figure na ledima nose svijet, a na glavi neko pokrivalo, a u ruci neki štap, koji se nekad pretvara u cijelo tijelo. Slika lude zapravo je izvrnuta slika kralja: umjesto kraljeve veličanstvene estetike ubogarska dinamika, umjesto rituala vragolasti iskok iz njega, umjesto žezla palica, umjesto krune kapica...

U konstelaciji simboličnoga kostima i prepoznatljivih atributa, najvažnije mjesto zauzima pokrivalo: kapa, kapuljača ili magareća pokrivača, koja nakon 14. stoljeća izlazi iz mode gradana, prinčeva i sudaca i postavlja se na glavu kapu stavљa luda, kao što će polucilići dili i dvorogi šešir u iznošenosti na sebe staviti klaun.

Ovisno o kontekstu – *joker*, riječ preuzeta iz engleskoga, u kojem označuje lik lude na igračoj karti, iz karataškoga rječnika u kojem znači kartu koja može u nekim igrama zamjeniti svaki drugu kartu, pa se tako ovaj ludicni zamjenjivač može baciti na stol, ali i izbaciti iz takta kartaškoga rivala – prelazi u svakodnevni žargon kao argument u diskusiji ili argumentaciji koji se čuva za kraj da bi se preokrenuo u suparničke misli i postigao konačan uspjeh. Nije uzalud napomenuti da nam svakodnevno u životu treba džoker, kako bismo zamjenili neki element strogoga sustava i počeli graditi svoj element sustava vlastite igre. I dok u našoj stvarnosti dvadeset pravoga stoljeća mislimo na džoker-kupon kojim postižemo dobitak u nagradnoj igri kao zamjenu za broj, slovo ili element neke druge sreće, pomisljamo i na konstelaciju džokera u Gradu od kamenih karata Dubrovnika. Ovisno o društvenom rukusu, tako će dubrovački klubuk –

kanotijera nekad biti elegantan simbol intelektualne moći gospoda, a nekad pokrivalo nesretnih ubogara, ali uvijek u sebi čuvajući radostan iskok džokerova – manjupskoga i farabutskoga – gega i mig-a.

ČOVULJIC

"Otole obrnuh put Malijeh Indija, gdje pigmaleoni, čovuljici mali, s ždralovi boj biju."

Marin Držić, Dundo Maroje, tzv. Prvi prolog: "Dugi Nos, negromant, govor"

Premda suvremena lingvistica tvrdi da je jezični znak arbitran, odnosno da između verbalnoga ovoja i plastičnoga predmeta ili apstraktnje fiksacije ne postoje nikakvo poklapanje, znači da na primjer riječ *mačka* ne sliči mački, čini se da, barem u nekim slučajevima, apsolutno grijesi.

Postoje neki riječi što u sebi imaju liggavost i skoro smrde dvoljčinošću, neke koje same sebe uzdižu na pijačesteljivosti pa ubrzaju i same oglašuju svoje nepostojanje mûkom u zabačenom rječniku, neke koje su samo cukraste i ništa više, i neke koje su apriori simpatične. Kad nekome kažemo *čombo*, *kako si?*, znamo da ta osoba nije ni liggava kao gnijeda ni patetična kao gospon ni šećerasta kao bombonček – nego da je to jednostavno nasi čovuljic, čovuljak mali, čovječuljak dragi – čombo... koji nam je drag i svima simpatičan i kojem svi volimo baš zbog njegove istodobne bezazlenosti, dobrote, ljubavi što se širi oko njega, nezloupotrijebljene inteligencije i simpatične nespretnosti koja se ne ljudi kad joj kažemo: *Baš si pravi čombo!*

Riječ čombo u prostor ucrtaju i u vrijeme upisuje svidačku smiješnost svoje figure: čombo je okrugao kao što su okrugla njegova dva o. Ali okrugao na poseban način. Kad čomba projiciramo u ormar djetinjstva, tražimo ga među čombulima tajanstvene neodredljivosti i ne trenutne prepoznatljivosti. Čombulin nije neki medo ili lutka što previše sliča nekim prepoznatljivim ljudskim ili životinjskim uzorima – mrkom medvedu ili zvjezdi s pjevačke estrade. Čombulin je onaj mali ili onaj jako veliki okrugli koji ili ne može stati na nogama pa se nesigurno oslanja na zid stalaže ili je ljudski oslikovljen ili skulpturirana lopta koja se nije u kamari djetinjstva, kao što se klati metronom u svjetskoproznom neminovnom odlaganju. Kad se čombulin, čovuljic osovni na svoje noge, kad se veseli klaun prestane lju-

ljati u ritmu otkucanja mehanizma velikoga sata, nespretnost prestaje postojati, uobičjuje se životni metar. A čim nešto prestane biti veselo, ono nestaje u protočnosti odrastanja i mruku smrtri.

Čombulini, čovuljici iz dječjeg ormara skrivaju svoju egzistenciju u raznoraznim škatulama. Igrajući se s vragom na federi ili oprugu što sve više izlazi što ga više pritišćemo, poigravamo se s upornošću čovjeka da ostane dijete i pokušavamo svladati energiju vremena koja nas stalno pobjeđuje pokazujući sve duže kravoke svoga hobotničarskoga tijela. Otvaramići glazbenu kutiju rastvaramo čombuline umjetničkoga nadrastanja. Svaki dan zavirujemo u čarobni barometar-škatulu: iz nje dan-put izlazi čombulin sa sunčobranom, drugi put s kisobranom – jednom nam se mršti mračna tajanstvenost smrtri, drugi put sunčana djetinjasta ljepota. Čombulini se onda poklonje i skriju se u škatulu. Kao glumci na pozornici na završetku predstave. Ili kao ljudi u životu. Jedan poklon, drugi poklon, treći... i više nam nitko ne pješe. Nema nas više.

Ali čombo je čombo. On može pasti u tombu, kao što padaju njegova dva središnja *m i b*, i opet se vratići. Može otvoriti vrata, reći nam *Dobar dan i Dobar veče*. Kao što čine svi ljudi. I uđu i ostanu. Ali čombo ne. Čombo uđe pa izđe. Ude drugi put i opet izđe. Ude treći put, skine šešir, pozdravi zaželjevši dobar veče i izđe. To može samo čombo. I mi mu se smijemo. Smijemo se čovuljicu našemu malešnomu. Jer tako nalažu zakoni komike. Smješno je ono što se stalno ponavlja i što asocira na predmetnost – kao naš čombo na čombulinu, ili čovuljicu na pupicu od drva. Druga je stvar što je smiješno i ono što je iskrizalo nizove, polupalo lončice, pa umjesto o tezoru govorí o djevojci; ili obratno. Možda je tako i s našim Čcombom – možda su se u njemu prekrizili nizovi trpnje i tuge, veselja i dragosti. I možda samo on to zna i osjeća, jer je čovječan, kao njegovo prvo slovo. A mi mu se smijemo.

Ipak je naš čombo naš omiljeni Čombo. I zato nam je simpatičan i drag i svi ga volimo. I možemo mu reći i znati sigurno da se neće naljutiti: "Baš si pravi čombo!"

BALOTA

"Otole otegnuh nogâ k Novijem Indijami, gdje vele da se psi kobasami vežu, i da se od zlata balotami na cunje igrâ, gdje od žaba kant u scjeni bješe kako među nami od slavica."

PREMIJERE
RAZGOVOR
TEMAT
FESTIVAL
S POVODOM
NOVO O
STAROM
MEDUNARODNA
SCENA
ESEJ
TEORIJA
VOX
HISTRIONIS
NOVE
KNIGE
DRAMA

"Dugi Nos, negromant, govori"; Marin Držić, Dundo Maroje, tзв. Prvi prolog

Od prvih naslikanih okruglastih tvorevina na antičkim vazama koje lebde između visokouzignutih ruku ushićenih mladića i djevojaka što su i plesnim korakom pendant koru iz antičkih tragedija do pojavitivanja renesansnoga nogometna na firentinskem području koji ustoličuje dimenzije igrališta potpuno jednake dubrovačkoj ulici Od Domina, od uklesivanja latinskoga natpisa (tko govori da su graffiti suvremena pojava?) na istočnom zidu crkve svetoga Roka kojima ljuditi srednjovjekovni

mogućnosti slobodna i nesputana samoizražavanja, onda je lopta najsvršenija igračka.

Savršen je prvo njezin oblik: iako je matematika najpreciznija znanost i premda je uznapredovala tik do savršenstva, nikad nitko nije uspio izračunati njezine "mjerne" bez ostatka. Možda upravo iz njezina savršenstva proizlazi radost igre loptom: koliko je god nastojali ukupiti u pravila, lopta će uvijek iz njih izići, poskotiti, okrenuti se na svoju stranu i vragoljasto nas prevariti. A loptino je savršenstvo u njezinoj svemuogućnosti. Teško bismo mogli zamisliti da bi neka igračka mogla ući u toliko igara, a oblikom ostati potpuno ista – kao što je slučaj s našom okruglicom.

Bilo da je "elastičan predmet koji ima oblik kugle, ispunjen zrakom i odskače", bilo da je krut predmet, tijelo "kojemu su sve vanjske točke jednakoj udaljene od središta", bilo da je dreni ili plastični predmet, naša se boća/lopta/kugla lopata nama u svim smicalicama svoga kretanja: proizvoljno se ponašajući, izvrgavajući svaku upozorenju istinski strogo: *Mir s vama, sjetite se da ćete umrijeti, vi, koji se igrate loptom!*, gleda je osmogodišnji Dživo Gundulić njezin lijet prenoseći kasnije u igru Sokolice.... loptasto-bočastu baroknu mogućnost odskakivanja dodirujući zaigrani šestogodišnji Dživo Bunić ucravajući zatim poetiku /i njezine igre/ u svoju poeziju, bočinim kraljevstvenim prohode sva dubrovačka renesansa i barokna djeca-budući gospari, svi cureći što poslijepo trčkaju u dubrovačkim komedijama i plesuckaju u kasnijim melodramama...), od tih vremena ugradivanja lopatina prijestola na antičkom i sredozemnom, stranom i našem hrvatskom tlu do danas prolećelo je stotine i tisuće godina i trebali su se promjeniti svjetovi, prošla je povijest čovječanstva, a zapravo je sve ostalo isto: civilizacija se okamenila u svojim trajnim vrijednostima, odbacila hirovite postmodernističke prolaznosti što životare u svakom venumu – znajući da čemo se "klasici" kao nestor u uvijek vraćati tražeći sigurnost u njezinim skutima.

Ako je kazalište svijet, ali i više od njega, je li to "više" onaj "mjerni ostatak" kugle i njezina kretanja u matematičkim i fizikalnim formulama ili jednostavno uživanje u rukometu, kuglanju, bočanju, u odsjajima i odskocima frnjastih zafrkanata iz našega djetinjstva, u sunčanom piciginu... Možemo li našoj baloti vjerovati ili nas je opet, kao prava lopta, farabutski i mangupski simpatično prevarila u kugli, boći, bari, košu, mreži, bulinu, "od zlata balotami na curiju kad se igra"?

RUŽA

**"PETRUNJELA: Rozico,
da čekaj,
još će doč
danak taj."**

Marin Držić, *Dundo Maroje*, Drugi čin, Jedanaesti prizor

[Petrunjelin odgovor na Popivino udvaranje]

Ruža je ukrasna vrtna, kultivirana ili šumska trnovita biljka iz botaničke obitelji ruža s mirisnim cvjetovima raznih boja – *Rosa*. Ujedno je i ukras ili uzorak u svom obliku, obliku ruže. Ruža može biti bijela i divlja (šipak), žuta i zimska, mjesecarka i stoperka, stolista, ali i ruža vjetrova, dijagram, kad pokazuje ružoliki spektar vjetrovana na nekom mjestu. Kao izvedenica – ružičnjak, miriše kao vrt zasaden jepolikim cvjetovima. Uz ružu se vezuju i dvije vrlo česte fraze: kad netko ima sreće u životu, govori se da mu cvjetaju ruže; a ako je netko optimist, govori se da sve gleda kroz ružičaste naočale. Dubrovačka je *rusa*, umaranjenička *rozica*, vrlo rijetka u svremenim rječnicima i spominje se samo u odnosu na prošlost, premda stalno cvjeta u svim dubrovačkim vrtovima, bilo kao japanska ili penjačica, bordo ili ružičasta, bijela ili narančasta, žuta ili purpurnocrvena, uspavana ili stalno probudena, puno ili malo mirisna, nježna ili opasno dračava, kao u bajci o Trmoružici, a posudiši ime od talijanske i latinske rose. Često pokraj dramskih osoba treperi i u Držića i u Vojnovića, dajući svoj miris vodici rusatoj ili svoje latice octici rusatom, ili preobrazivši svoj lik u lijepu djevojku – rusicu. Pa kad još ima ruse prame, znamo da su joj kose duge i plave.

Je li samo slučajno ruža ušla u rusmarin, ružmarin, simbol radosti, pogotovo svatoske, je li sasvim slučajno velikodusno posudila svoje ime ružu, kojim žene uljepšavaju svoje usne? Koji joj je put bio do Roznkalivira, iskoračila iz Straussove komične opere u život gosparske elegancije i galantnosti? Koliko su ružine ljepote svjesne žene dok piju rozolin, liker od ružina lišća, i grickaju rozine, grožđice? Ili razgledavajući rozete, bilo kao vrpcu što ukrasava orden, bilo dragi kamen brušen u obliku piramide, bilo ružičasto okrugli ornament ili rozetu-prozor? Jesu li svjesne žene Ruže, Ružice, Ružine, Rusice, Rozamunde, Roze i Rozalije kakav teret – najljepše ljepote – u sebi i sa sobom cijelog loga života nose?

Zna li rusica da je ušla u krunicu, kralješ, rožarij, i

da se s njome u društvu svaki dan šapcu Očenaši? Zna li ona da je dala ime Rusalki, vili šuma i voda, ili da se preko grčkog jezika uvkula u katolički blagdan, da u Dubrovniku i Boki Dubove zovu Rusalje? Zna li i da je prevarila sve rječnike – jer nijedan nije zabilježio njezinu kruhovitu dubrovačku preobrazbu: malu ukusnu rusicu, koja nam svakodnevno prekida glad u obredu životno-kazališnih trenutaka?

Rusica zna da je boja njezina kostima više nego vrlo važna i da označava cijelu predstavu ljudskoga života. Kad su joj nadjevali ime, doveli su je u vezu s kišom i rosom – latinska *rosa* proširak je latinskog *ros*. Kad je Apulej magarac pojeo vijenac crvenih ruža, dar izdina svećenika, preobrazio se u čovjeka i rusici dao karakteristiku simbola preporoda, što se često ogleda u zelenoj boji, na primjer nerijetko se prijavljujući uz maslinu, stablo posvećeno božici modrozelenih očiju – Ateni, redenoj na otoku Rodu, vezanom uz tajnu inicijacije. Osim u Ateni ruže su u Grčkoj bile posvećene Afroditi i bile su bijele boje; potvrđavi prema Adonisu kad je bio smrtno ranjen, božica se ubola na trn i tako je drača skrivala što se bjelina obojila krvlju... bijela je ruža postala crvena. A to je na pozornici grada-teatra prikazao Marin Držić vlasteli na pиру pokazavši njihov odraz u komedioli na slovenskoj *Pripovijesko se Venere božica užere u ljubav i ljepoga Adona u komediju stavljena*. Znajući da njezinu preporoditeljsku ulogu, stari su narodi u svibnju prisilili pokojnicima jela od ruža; tu su svetkovinu nazvali *rosalija*... odatle dubrovačka riječ *rusalje*.

Ružičasta boja, izvedena od imena i imenice *Ruža*, u sebi slijedi obje njezine boje: bijelu i crvenu, obje njezine temeljne uloge: ljubav i nevinost, strast i čistoću, transcendentalnost i božansku mudrost. U njoj je utjelovljena i velika i mala glumačka preobrazba: alkiemiska mala mijena, promjena kamena u bijelo, povezana je s bijelom ružom; alkiemiska velika mijena, promjena kamena u crveno, naslovljena je u knjigama mudrača kao *Crvena ruža...* Vjerojatno nikad neće biti razriješena dvojba Aristotelova određenja oponašanja: je li veliki filozof pišući o tragediji mislio na oponašanje prirode ili na oponašanje djelovanja prirode? Preobražavajući njegov termin "tragedija" u naš "ljudska predstava", često i nesvesno u svoj život unosimo prirodu. Nazavši prostor za igru i život najmanje djece dječjim vrtićem, dječu smo, ne hoteci možda, poistovjetiti s cijevcem. Oponašajući presvlačenje prirode, njezin život od proljetnoga spektakla boja do zimskoga skidanja odjeće,

tražili smo ono što je trajno najljepše odjeveno – vječno precvjetati cvijet: svijet ruže.

Sjećam se, kad smo kao djeca išli u dječji vrtić, najdraža nam je zabava i najljepši doživljaj bio vezan uz posjete prirodi, uz mirisanje cvijeća i pravljenje herbarija, uz igru između cvijeća. Kad smo se u najmlađem dječjem cvjetnom korzu maskirali u latice i pupoljke, svi smo na Stradunu htjeli biti rusice. Ili zbog izreke "Lijep(a) je ko rusica", ili možda i zato što nismo znali zašto se kraljica dubrovačkoga pekarstva zove *rusica* – je li zato što lijepo mirše, ili što ima oblik kao najpravilnija i najokruglij ruža, ili zato što njezin populjak "procvjetava" u sva godišnja doba.

Cvjek nikad ne zna kad je uvučen i tko ga uvlači u životno-kazališni ritual, u kojem je trenutku glumac, a u kojem redatelj: može se procvjetati kao cvjet Stradunom, cvijeće se može primiti na rodendanu i postaviti na grob, ali i dati pjevači kao dar na poklonu nakon završetka koncertne predstave. Ali, nije svejedno koji će moći cvjet biti – drugo je biti karafan, a drugo ružu – najčešće i najljepšu glumicu, kraljicu. Jedno je kad u životnoj predstavi zamiriće simbol, drugo kad se iz ruke u ruku pronosi nekakav travuljak. Tad sigurno životu-redatelju ne cvjetaju ruže niti ga okružuju mirisnolijepe ili slatkouksne rusice, čest simbol-predmet u pjesništvu dubrovačkih trubadura i petrarkista Džore Držića i Šiška Menčetića.

Možda ne treba rusicu izvaditi iz njezina prirodнog okvira da bi je se stavilo u neki drugi i učinilo kazališnom. Premda cvjeta i ljeti i zimi i uljepšava jesensko opadanje lišća, proljeće je ton simbola svih žensko-muških maštanja i dubrovačkog kraljici cvijeća – ipak njezina najprirodnija pozornica. Misleći o proljeću, a gledajući ubranu ružičastu ružu na radnom stolu što vidi prema svojim rusicama ukorijenjenima u dardinu, sjećamo se Cioranovih *Suza i svetaca*, a jedan/jedna od njih je i proljeće: "Ima proljetnih dana, razblaženih toplim i deprimirajućim vjetrom, kad se čini da će svi bolesnici umrijeti u predvečerje, a zdravi ljudi nadživjeti, u spekturu i sanjalacki, žureći kroz irealnost i tražeći sebe pokraj zidova, dodirujući se da bi se prepoznali i u strahu da se neće naći." U toj melankoličnoj atmosferi europskoga stoljeća, koja označavaju sva sadašnja kazališna "dogadanja", živi naša glavna glumica-kraljica cvijeća. Kao i u svih lijepih glumica i kraljica, rusičina je temelj na karakteristika preobražaja i preodijevanje.

Kršćanski ikonografi tumače je kao kalež koji skuplja Kristovu krv, kao preobrazbu kapi te krv, kao simbol Kristovih rana. Ovisno o tome koje položaje i mesta u mizanscenskom kretanju zauzima, ruža obavlja različite uloge: nebeska ruža, ruža otkupljenja, postavlja se u središte križa, na mjesto Kristova srca; mistična rusica, ruža kršćanskih litanija, što živi u kulisi *Božanske medije*, simbol je Djevice, a u kulisi *Romana o ruži* slika je duša i Krista; zlatna ruža ima najzajtevnu ulogu – simbolizira duhovnu moć i neznanje, uskrsnuće i besmrtnost. Zato – položimo ružu-rusicu na grobove svojih najdražih i zaželimo im ugodan i miran, ružovit, ružolik i ružičast san u vječnosti, da spavaju s nama u našim lijepim, sjećajućim se i zauvijek zapamćenim snovima.

BRODAC

"U vršenje na svrsi činjenja drugoga vite dohode u jednomu brocu i govore."

Marin Držić, Hekuba, Drugi čin, Treći prizor [početna didaskalija]

Dok barka stoji usidrena u Gradskoj luci, dok se ljudi ispred Lokruma očekujući ugriz ribe, dok oplovjava svijet kao spasiteljica na prekoceanskome brodu na kojemu navegavaju dubrovački pomorci, dok se sunča u Portu ispod zidina, u toploj modrom moru, dubokom i prozirnovedrom kao dragi pogled, ni ne sluti koliko sumnje unosi u glavu njezina mediteranskoga ljubitelja/zajubljenika koji pokušava racionalizirati postojanje nečega što je oduvijek bilo u najbližoj blizini najdublje osjećajnosti.

Bogati simbolizam barke, koji se nesvjesno ili posvjesno reflekira kao mediteranska ugoda ili kontinentalna neugoda, proizlazi iz njezina oblika što neodoljivo podsjeća na prostor utrobe. Mediteranac nikad ne bi povezao barku s plovilom mrtvih, koje se pojavljuje u mitologiji gotovo svih civilizacija kao Sunčeva barka kojom mrtvi prate Sunce ili u kojoj Sunce prati pokojnike – u Oceaniju u Ocean, u Egiptu kroz opasnosti davanest područja podzemnoga svijeta. U simbologiji se mrtvih barka, opredmećenje putovanja, povezuje s ljesom, ali i izlazi iz njegove strahotne unutarnosti kao iznova otkrivena koljevka koju, podsjećajući na dojku ili uterus, prevlada danteovski i vetranočevski figurirana Karanova barkarijola nesreće preobražavajući se u prvo is-

tinsko sanjalačko putovanje, u simbol sigurnosti, utočište na opasnoj životnoj plovidi u kojem vesla barkarijol sreće. Preko mjesta usjedištenja magične snage i Raina istjerivanja neprijatelja svjetlosti, barka prelazi put preobražaja do Noine arke spasa i crkvenoga broda. Prevozeći mogućnost života u onkraj, barka se tako pretvara u nositeljicu svjetla i zadovoljstva, u odražavateljicu sunčeve topline, u mediteranski simbol sreće.

Prisjećajući se plova barka kroz svjetsku dramu, zastavlajući se na grčkoj barci kao donositeljici izgubljenih glasnika sreće ili nesreće, na elizabetinskoj barci kao vjesnošnosti protoka vremena i na goldonijevskoj barci kao opredmećenju (po)morske sudbine na pozornici, znači na barci kao utjelovljenju imaginarnoga prostora koji uvjetuje život prikazanoga i na preobražaju simbola u pozornički znak, zastajemo na djelima-sidrištima dvije najveće dubrovačkih dramatičara – Marina Držića i Iva Vojnovića – i uočavamo ucrt barke – broca Vidrina u njihovoj dramaturgiji.

Cini se da je u Držićevu *Dundu Maroju* završetak namjerno izgubljen, odnosno kao da činjenica nezavorene strukture označavaju prijelaz renesansne poetike savršena svijeta u manirističku višestrukog odzračenja. Renesansa i maniristička dramaturgija sučeljavajući se u *Dundu Maroju* na palubi broda: sve su dramske osobenašnjenci doplovili u imaginarni Rim u barci – brocu Dživilina Lopudanina; drama završava u trenutku kad Dživilin pokušava ukrcati putnike Dubrovčane u barku – brod renesansne dubrovačke ideologije.

Orsatov monolog iz prvoga dijela *Dubrovačke triglogije*, *Allons enfants*, o Dubrovniku kao brodu koji plove (*Ukrcajmo se, ponesimo barjak i sv. Vlahu, pa odjedri-mo – kako naši davnii ocil! ... Galebi i oblaci će nas pitat – Ko ste? koga ištete?... a jedra će odgovorit: Dubrovnik plovit!... Dubrovnik opet ište pustu hrid, da skrije Slobodu!*), postaje u drugoj jednocišči govor potopljenih, tema koja visi u zraku *Sutona* kao zraka metafore: gosparska klasa koja propada uspoređuje se s brodom koji tone ("jer je taj brod već davno na dnu mora, a preživjeli pomorci nemaju, i po kanonima svog surovog pomorskog morala, nikavih obaveza prema već potopljenim brodovima"), da bi se u trećem dijelu orsatovska povjesna plovida prema Slobodi pretvorila u zalujani brod i "imaginarnie palube i posade koje prolaze našom unutarnjom pozornicom".

APLAUDIRATI/PLJESKATI

"[...] son vostro servitor! Valete et plaudunt!"

Kotoranin (sam) u Držićevu *Arkulinu*, Peti čin, Sedmi prizor; *Svrha Komedije od Arkulina*

U početku stvaranja svake kazališne predstave krije se nešto od početka stvaranja svijeta: kaos u pokretnim, razgovorima, domišljanjima, razmišljanjima, redateljskim, glumačkim, kostimografskim, scenografskim, glazbenim, tehničkim interpretacijama teksta prenosi se na kaotičnu atmosferu koja vlada na čitačima probama, na svakom pokusu, pa na svim aranžirkama, probama na pozornici; na omuhavanje lutajućih gledatelja koji gledanje proba često ometaju stalnim otvaranjem i zatvaranjem vrat... Onima koji se duž zadržavaju na kazališnim probama kao usputnici ili promatrači osnovni je dojam gubljenje vremena, nedogadanje, pauziranje između stalnih ponavljanja, čekanje koje nije uzrokovano ničim...

S vremenom se iz kaosa počinju izdvajati okvirni smisla, mizanscene, govora, sve manje prekidani izlaženjem iz gledališta, a sve više ritmičnim izlaženjem slika na sceni. I napokon, na prvim generalkama kaos se pretvara u tišinu iz koje se rada predstava. Da bi ponovno u nju uronila, kao u sigurnost i neizvjesnost, ponavljajući disanje svijeta – koji na kraju jedne rečenice stavlja točku kao znak utoka povratka; moć i završetak jednoga strujnoga kruga, kao stanje krajnje apstrahirnosti dogodenog i doživljenog, kao izvorište i zarište nečega što je emaniralo i što će nastaviti zaštititi neku energiju. U svakoj tijoh točki početka i završetka predstave utječe se njezino prostorno značenje što označavaju središnji ocrti sjedišta krakovih križa, oscrtavajući razrješenje proturječnih težnji, ravnotežu tjelesnih impulsa i sklad duhovne integracije. Postavljena u presječištu trokutaste energije vidnoga polja što izvire iz gledališta i s pozornice, ona je malešni krug zajedničke nadje u razumijevanje, potencijalna praznina iz koje se razvija klica tajanstvenosti bića i svijeta.

Tišina prazne pozornice na početku i kraju predstave uvedi u otkrivanje novoga maloga svijeta u scenskoj kugli i u otvaranje makrokozma osmišljena tijelom izvedbe. Tišina najavljuje ritual otvaranja prolaza u novo, obavlja se oko velikih događaja nadvijajući se nad zatvorenostu sružnje, nad njezinu dobivajuću skrivenost pred strahom od buke i geste. Znajući da će nakon završetka

vremena nastupiti upravo ona – tišina, ponaša se velikodušno i otvoreno, u svoj plašt skrivajući sve male osamljene, jedne, nezadovoljne i prestrašene – štutne.

Znajući kolika je važnost uočavanja tišine što uvođi u mogućnost dodira s tajnom, pokušavamo inicirati njezin veličanstveni nijemi govor, pokrenuti njezinu čujnost. Zato pribjejavamo zvuku. Jer, zvuči je ušna svjetlost koja rasvjetljuje gledališni mrak pokrećući spoznaju koja se javlja onkraj vidjenog i reflektorom osvijetljenog. Percipirajući na taj način odjeke iskonskog možemo čuti i otkucaje emotivnoga, srca. Slušajući ozuvkovljenu tišinu istodobno čujemo i izvore svemira i nadu i bogoliku snagu.

PREMIJERE Da bismo tišinu predozuvokovili, a neprogovorili i posrednili njezinu tajanstvenost, koristimo vlastite udaraljke koje dozivaju božansku moć – ruke.

TEMAT Da bismo tišinu predozuvokovili, a neprogovorili i posrednili njezinu tajanstvenost, koristimo vlastite udaraljke koje dozivaju božansku moć – ruke.

FESTIVAL Koliko se funkcija udaranja dlanom o dlan, pljeskana, često brka s udaranjem dlanom o neku drugu površinu, svjedoči i rječnik survremenoga hrvatskoga jezika.

NOVO Pod riječju *pljeskati* navode se dva značenja: prvo – udarati nečim mekim i savitljivim po površini koja pri tome proizvodi šum pljuska (!) i, drugo – udarati dlanom o dlan u znak odobravanja, radosti, što se podudara s aplaudiranjem, pljeskom, aplauzom. U jednom su glagoli ovđe, dakle, spojeni leksemi nastali od onomatopejskoga *pljus* i *pljas*, što označavaju negativnost, kažnjavanje, i pozitivnost, aklamaciju; poistovjećenje pljuska, pljeska i pljuske.

STAROM Udarajući dlanom o dlan, mi smo u Dubrovniku zato oprezni pa ne plješćemo; draže nam je čičanje, jer njime dozivamo magičnu formulu iz bajke: "ČIĆA MIĆA SVRŠI LA JE PRIČA."

Pljeskanje dlanom o dlan zato ne označava samo trenutnost izvršenja, obavljanje nečega dok trepneš okom, u tren oka, nego i želju za sudjelovanjem u ritualu bajkoličkog. Jer, dlan u sebi krije tajnovitost brižnoga čuvanja, čega je ostatak i u izreci "gledati u dlan" ili "čitati s dlanom", "gatati iz dlanu" u smislu *čitati sudbinu, proricati budućnost iz dlanu*, ali i u sintagmi "svrbi me dlan" u značenju *predosjećam novčani dobitak*.

Ali, kada dozivamo izvođače da dođu na scenu i više puta nakon prvoga poklona ili kad nestriplivo očekujemo početak tišine predstave u tišini gledališta, ozuvkovljujemo rađanje nečega novoga ne samo udaranjem dla-

nom o dlan nego i čičanjem/pljeskanjem cijelom površinom ruke o površinu druge ruke. Otvaramiće ruke otvaramo nebesa koja sudjeluju u nebu univerzuma, a sklapajući ih označavamo primanje kozmičkih sila ili sila Sve-mira. Ruka, produžetak duha, na taj način ozuvkovljuje zazivanje Božje milosti i otvorenost duše prema bogoličkom stvaralaštvu, kazališnim manifestacijama. A *manifestacija* ima isti korijen kao i *ruk*: znači ono što se otkriva i objavljuje, pokazuje i očituje, ono što može biti zahvaćeno rukama, skriveno i zaštićeno pljeskom i otvorenivo čičanjem. Pa i tad kad se pravimo da ne znamo činjenicu da su *mâni* u starih Rimljana dobri duhovi podzemnoga svijeta, duše pokojnika kojima su iskazivali štovanje... na kraju ili na početku nečega dobrog, tajnovitoga ili radosnoga – plješćimo! Plješćimo Marinu Držiću Vidri za njegovih i naših pet stotina godina!

ROLAND PANZA

ZVUCI VIDRE

O muzikalnosti i glazbi Marina Držića

Kada je riječ o općepoznatim činjenicama, kao što je ona o nepostojanju jasnog dokumentacijskog uvida u skladateljski opus glazbenika, u notni zapis kompozicija Marina Držića, koje su ostale uporno izgubljene vojnjom prirode katastrofe ili slučajnosti, sve što preostaje jest pokušaj da se utvrde poticaji muzikalnosti, onog specifično ljudskog koda koji još nerazvijen, neiskvaren u sebi nose svi ljudi prije prve jasne poduke ili kritike i da se što preciznije prate u vlastitom razvoju, koliko je to moguće. Riječ je o impulsima koji kasnije postaju iznimno važni za nastanak književnog teksta, koji osim na ljudskom i formalno-ideološkom planu svakako funkcioniраju i na planu realiziranih glazbenih impulsova. Pri tome se svakako može izdvojiti neprocjenjivo vrijedna dihotomija između dvaju naizgled različitih nagona volje, dvaju izvora stvaralaštva koji potiču iz samog korpusa muzikalnosti. Vrijedna je pažnja te gotovo zburujuća formalna raznolikost koja je baš zbog te usporednosti razvoja u autoru probudila zaigrane mogućnosti – baš zbog uloženja truda da se stvari, koje su u svojoj biti jednake, formalno-sadržajno pomire; riječ je o onom naizgled sukobu između majstora orguljaša koji svira pasažnu liturgiju, a zatim ulazi u izmaštani antički svjet pastoralu i nakon toga ova dva osjećaja sjedinjuje u pobuni Pome-tove slobodne volje; iako ova impulsiva zapravo uopće nisu uspostavljena kroz sukob, ona jednostavno nastaju u istom središtu muzikalnosti, a na određenim je dobima čovjekova razvoja očito bila zadača da ih skladno pomiri, kao što je i doba renesanse na trenutak u tome svakako uspjelo.

Prema dostupnim izvorima, slavni je komediograf prije svega bio multiinstrumentalist, za što kasniju pot-

vrdu možemo naći ako ne u konvencionalnoj poeziji, onda svakako u polifonim, ambijentalnim pastirskim dramama i usavršenom izrazu komedija koje su u sebi uvijek sadržavale i određene formalne elemente glazbenog slikanja.

Očito je kvalitetno svelado sviranje kada je bio primjenjena na glavnog orguljaša dubrovačke katedrale 1538. godine, u razdoblju kada se sva sila glazbenih formi instrumenta orgulja još uvijek vodila pod jednom cjelinom, nemajući milosti za razdvajanje kojeg će se zbiti tek kasnije, u vremenu neposredno prije i u samom baroku, kada će zapravo začijevati nekoliko zasebnih orguljaških pravaca koji će omogućiti veće autorstvo i masovniju popularnost.

Izvori navode vješto sviranje na još šest instrumenata – leutu, flautu, kornetu, kordini, klavicembalu i violinu – što znači da je pisac vješto balansirao rodovima instrumenata, usavršavajući se jednako na puhačkim i žičanim instrumentima kao i na instrumentima s tipkama. Za Marina Držića tvrdi se da je bio jednakovrijedan svirač na svim navedenim instrumentima, a postoje potvrde da se na studijima u Sieni zapravo usavršavao. Više od svega, ovakva podjela i silna zainteresiranost za toliko stvari govori o moćnoj ritmičnoj sposobnosti, koja dolazi razvojem urodenog osjećaja za takт, jer bez nje se nitko ne bi mogao snaći u jednako kvalitetnom pokušaju sviranja raznorodnih instrumenata. Osim toga, upravo je taj ispolirani, gotovo razorno oštiri ritam, glavna formalna karakteristika stihova njegovih najuspjeliјih komada, koji uz dodatak bujajuće renesanske satirične britkosti doslovce pred sobom nose sve ono "nahvao".