

MRTVI RAZRED TADEUSZA KANTORA

S poljskoga prevela i uvodnu bilješku napisala: **Jelena Kovacić**

Godine 1975, 15. studenoga, mrtvački blijeda, ozbiljna i pomalo odsutna lica Kantorovih Starčića prvi su se put susrela s pogledom gledatelja. U tišini su sjeli u pohabane, školske kluge Mrtvog razreda, poslušno poput đaka koji čekaju da demonstriraju svoja prva i posljednja znanja. Prva predstava Kazališta Smrti tada je započela svoj neočekivano dug život, koji je trajao sedamnaest godina, a ponovio se više od petsto puta u pedeset šest gradova, dvadeset država, na pet kontinenta. Predstava je igrala od 1975. do 1986., zatim 1989. te na kraju od 1991. do 1992, tada već u spomen na svog preminulog tvorca, bez njegove tako karakteristične pojave na sceni.¹

Svaki put nanovo prizivajući prošlost jednog zaboravljenog razreda, Kantorovi Starčići izvlačili su iz sjećanja fragmente nekih davnih, dovršenih dana u uzaludnom pokusu da im još jednom podare dostojanstvo i pravo na život. Za Kantora *Mrtvi razred* nije bio tek predstava. Njenom je naslovu dodao podnaslov *dramska seansa*, već samim time upućujući na ekskluzivnost i jedinstvenost svog "pothvata". Probe su za njega bile prostor radikalnih eksperimenata koji nisu priznavali tada konvencionalne kazališne postupke, rješenja su dolazila polako kao posljedica neumorne i iscrpljujuće potrage za novim i drugaćijim, za vlastitim avantgardom. U popisu likova, kao sudionici te seanse navedeni su i bardovi poljske književnosti S. I. Witkiewicz i Bruno Schultz. Naime, *Mrtvi razred* ulazi u vrlo direktni dijalog s Witkiewiczevom dramom *Tumor Mozgowicz* čiji sadržaj i prenapregnuta atmosfera bitno utječu na predstavu koja preuzima i neke fragmente dijalogu samog komada, dok su likovi Kantorovih Star-

čića u neprestanom sudaru s likovima Witkacyjeve izvedaštice obitelji Mozgowicz. S druge strane Bruno Schultz svojevrsni je stalni Kantorov "sugovornik", njegova direktna inspiracija, ali i potvrda ideje Realnosti Najnižeg Ranga.

Prijevodi tekstova koji slijede na neki su način također pokušaj sjećanja na dio jednog važnog i značajnog stvaralaštva. Svi su redom neposredno vezani uz predstavu *Mrtvi razred*. Kantorov tekst *Školski razred* napisan je godinama nakon velikog uspjeha predstave, kao uvod u kompleksnost predstave. Tekstovi *Upozorenja* i *Likovi mrtvog razreda* bili su dio programske knjižice i to kao prilog drugoj verziji predstave iz 1977. godine. Fragmenti *Partiture Mrtvog razreda* dio su cjele ovog teksta predstave koji bi kao cjelina tražio samostalnu publikaciju.

Partitura Mrtvog razreda sastavio je sam Kantor na prijedlog Denisa Bableta i ona predstavlja svojevrsnu međuvrijezu prve i druge verzije predstave, pri čemu u samoj partituri Kantor puno više navodi Witkacyjeve dijaloge, nego što se oni zaista koriste u predstavi. Radeći na njoj izjavio je: "Neopisivo mi je teško napisati partituru *Mrtvog razreda* (...) Mislim da se o njoj može napisati pjesma, neki književni eseji, neka novela, ali nemoguće ju je zaista zapisati. (...) *Mrtvi Razred* jednostavno se ne može sačuvati u jeziku književnosti, ne može se sačuvati u jeziku filma, ne može se sačuvati ni u kakvu jeziku. Postoji jedino u onoj strukturi i onom kodu predstave."² Stoga je partitura *Mrtvog razreda* opremio vlastitim režijskim bilješkama, teorijskim komentarima koji pokušavaju rasvijetliti ono što čitatelj nikada neće vidjeti ili, pak, ono što bi nekadašnji gledatelj mogao upisati u svoj doživljaj predstave.

1. Tadeusz Kantor: *ŠKOLSKI RAZRED*³

BILA JE GODINA 1971. ILI 1972. NA MORSKOJ OBALI. MALENO MJESTAŠČE. ZAPRAVO SELO. SAMO JEDNA ULICA. U NJOJ MALE BIJEDNE PRIZEMNE KUĆICE. I JEDNA VJEROATNO NAJBJEDNIJA: ŠKOLA. TRAJALI SU LIJETNI PRAZNICI. ŠKOLA JE BILA NAPUŠTENA I PRAZNA. U NJOJ JE BILA SAMO JEDNA UČIONICA. MOGLO JE SE PROMATRATI KROZ PRAŠNJAVA STAKLA DVJU MALIH TROŠNJIH PROZORČIĆA, POSTAVLJENIH VRLO NISKO, TIK IZNAD TLA. IZGLEDALO JE KAO DA JE ŠKOLA URONILA ISPOD RAZINE ULICE. PRILIJEPIO SAM LICE UZ PROZORSKA STAKLA. I VRLO DUGO PROMATRAO TAMNU UNUTRAŠNOST ZAMUČENU MOJIM SJЕĆANJEM.

PONOVNO SAM POSTAO MALEN DJEČAK, SJEDIO SAM U BIJEDNOJ SEOSKOJ UČIONICI, U KLUPU IZREZBARENOJ PEROREZIMA, UPRLJANIM TINTOM S PRSTIJU KOJE SAM NEKOĆ VLAŽIO SPREMINO OKREĆUĆI STRANICE POČETNICE, PODNE SU DASKE OD SILNOG STRUGANJA ČETKOM IMALE DUBOKO IZLIZANE GODOVE, BOSE NOGE SEOSKIH DJEČAKA TAKO SU DOBRO PRISTAJALE TOM DRVENOM PODU. ZIDOVU SU BILI BIJELJENI, ŽBUKA JE OTPADALA S DONJE STRANE. NA ZIDU JE VISIO CRNI KRIŽ.

DANAS ZNAM DA SE TAMO, KOD TOG PROZORA, DOGOĐILO NEŠTO VAŽNO. SVOJEVRSNO OTKRİĆE. NEKAKO SAM NEOBIČNO SNAŽNO POSTAO SVJESTAN PRISUTNOSTI SJEĆAĆA.

IVO ZAPAŽANJE UOPĆE NIJE, KAO ŠTO BI SE NA PRVI POGLED MOGLO UČINITI, POSLJEDICA EGZALTACIJE I PRETJERIVANJA. U NAŠEM RACIONALNOM SVIJETU SJЕĆANJE NIJE BILO NA DOBROM GLASU. ONO JE BILO POTPUNO ISKLJUČENO IZ HLADNIH

RAZRAČUNAVANJA SA STVARNOŠĆU. SASVIM NEOČEKIVANO OTKRIO SAM NJEGOVU TAJANSTVENU, NEZAMISLIVU MOĆ, OTKRIO SAM DA JE SJЕĆANJE STIHLJA KOJA UMIJE RUŠITI I STVARATI, OTKRIO SAM DA STOJI NA POČETKU KREACIJE, STVARANJA. NA POČETKU UMJETNOSTI. SVE JE ODJEDNOM POSTALO JASNO, KAO DA SU SE ISTOVREMENO OTVORILA BROJNA VRATA OTKRIVAJUĆI DALEKE, BESKONAČNE PROSTORE I KRAJOLIKE.

TO VIŠE NIJE BILA ONA STIDLJIVA, LIRIČNA I SENTIMENTALNA SLUTNJA KOJA SE PRIPISUJE STAROSTI I MALOJETNIM GOSPODICAMA. TA SE SLUTNJA POJAVILA U SVOJOJ ZASTRAŠUJUĆOJ PERСПЕКТИVИ KOJA ZAUVEJK NESTAJE, U MUCI PROLZNOSTI I U SLASTI, KOJU RAĐA ČEŽNJA.

SADA SU MI MNOGE STVARI POSTALE RAZUMLJIVE. SJEĆANJE ŽIVI U ISTOJ SFERI S REALNIM DOGAĐAJIMA NAŠEG SVAKODNEVNOG ŽIVOTA. UOPĆE IH NE IZBJEGAVA, ČAK UPRAVO SUPROTNO, TI SU MU DOGAĐAJI POTREBNI, U NJEGOVIM STRATEŠKIM PLANOVIMA I POTEZIMA. NA TOM, SKRIVENOM NA ATLASU SVAKODNEVNOG ŽIVOTA, PUTU PRISJEĆANJA, KOJE GENIJALNO KAMUFLIRA NAPAD KOJI SE SPREMA I OD KOJEG SE NE MOŽEMO OBRANITI.

I JOŠ JEDNO OTKRİĆE I SHVAĆANJE: SJEĆANJE DOVODI U PITANJE SPOSOBNOST VIZUALIZACIJE. OZBILJNO SUMNJA U NJENU UZURPATORSKU VLADAVINU. TA ČINJENICA, U TRENUKTU KAD SAM STAJAO PRED ONIM PROZOROM, SAMOM SJЕĆANJU NIJE OSIGURALA NEKI POSEBAN RAZLOG HVALE JER TO JE BILO VRIJEME KADA JE CIJELA UMJETNOST BRZO I NEZAUSTAVLJIVO, NA LAKOMISLEN NAČIN GUBILA

VJERU U ONO VIDLJIVO.
MEĐUTIM, SMJESTITI TAJ ČIN NEPOVJERENJA U POJAVU
TOLIKO, USUDIT ĆU SE REĆI, PREZRENU, OPTUŽIVANU
ZA MISTICIZAM I BANALAN ILI STAROMODAN SENTIMENTALIZAM,
BIO JE
ČIN VELIKOG PRIJESTUPA
MOJIH OMILJENIH PRAKSI
KOJIMA JE PRIJETIO RIZIK PLAMENIH JEZIČACA LOMAĆE I
PRESUDE
SVETE INKVIZICIJE RAZUMA.

SJEĆANJE ŽIVI IZVAN DOSEG NAŠEG POGLEDA,
RADA SE, RASTE U SFERAMA NAŠEG OSJEĆANJA,
GANUĆA
I PLAĆA.
IZBOR NIJE MOGAO BITI GORI, U VREMENIMA APSOLUTNE
VLADAVINE TRIBUNALA RAZUMA.
ČOVJEK JE BIO OPTUŽEN, NE SAMO ZA PRIJESTUP, NEGO
I NAZADNJAŠTO.
ZA TO JE BIO POTREBAN SNAŽAN HERETIČKI KARAKTER.
TADA SAM SE OSJEĆAO KAO VELIKI HERETIK.

TA NOSTALGIJA KOJA SE VEĆ NEKO VRUJEME SVE SNAŽNIJE
UKAZIVALA,
TA FASCINACIJA
NEĆIME ŠTO JE STAJALO NA GRANICI
VIDLJIVOG,
TAJANSTVENO I NEOPOZIVO,
TO OTKRICE SJEĆANJA
DOŠLO JE U PRAVI TREN JER U TOJ VELIKOJ BITCI PROTIV
VIDLJIVOG
I MATERIJALNOG,
U KOJOJ SAM, UOSTALOM, I SAM SUDJELOVAO,
POZIVALO SE UPRAVO NA NAJVEĆA DJELA
SCIENTIZMA.
ON MI JE BIO BESKONAČNO STRAN.

I, KAKO BIH ZATVORIO TO POGLAVLJE,
TREBALO JE PROVESTI
REVIZIJU
IREHABILITACIJU POJMA
PROŠLOSTI.
TO SAM I UCINIO.

POTUJUĆI PO SVIJETU, PROKLAMIRAO SAM
TRIJUMF
PROŠLOSTI,
USUĐUJUĆI SE VJEROVATI, DA JE PROŠLOST JEDINO
REALNO VRJEME,
JEDINO VRJEME KOJE JOŠ VRUJEDI
(U UMJETNOSTI)
JER JE VEĆ DOVRŠENO!

NA KRAJU JE DOŠAO TAJ, ZA MENE, NEZABORAVAN
TRENUTAK
ODLUKE DA SJEĆANJE
TREBA IZRAZITI.
TADA JE POSTALO NEOPHODNO UPOZNATI
NAČIN NA KOJI FUNKO NIRA
PAMĆENJE.

TAKO JE ZAPOČELA DESETOGODIŠNJA ERA
MOJIH DVAUJ DIELA,
MRTVOG RAZREDA I
WIELOPOLE, WIELOPOLE,
KOJA SU TREBALA POTVRDITI
ISTINU MOJIH GLASNIH BOGOHULNIH IDEJA.
BILA JE TO ERA MOJE VLASTITE AVANGARDE:
AVANGARDE:
SJEĆANJA,
PAMĆENJA,
NEVIDLJIVOG,
PRAZNINE I SMRTI.

SMRT.
NA NJOJ ZAVRŠAVA TO NEVINO
GLEĐANJE KROZ PROZOR OD KOJEG JE SVE ZAPOČELO.
JER PROZOR KRIJE MNOGE MRAĆNE TAJNE.
PROZOR BUDI STRAH I SLUTNJU ONOGA ŠTO JE "IZA"
ITA NEPRISUTNOST DJECE,
OSJEĆAJ DA SU DJECA VEĆ PROŽIVJELA SVOJ ŽIVOT, DA SU
UMRLA
IDA SE TEK KROZ TU ČINJENICU MIRANJA,
KROZ SMRT
TA UČIONICA NAPUNILA SJEĆANJIMA,
IDA TEK TADA SJEĆANJA POČINUŽIVJETI
DOBIVAJUĆI TAJANSTVENU DUHOVNU MOĆ.
OD NJIH TADA NIŠTA NIJE VEĆE, NIŠTA NIJE SNAŽNIJE...

U POSLJEDNJIH GOTOVU DESET GODINA, TIJEKOM KOJIH JE
MRTVI RAZRED OBIŠAO CJELE SVIJET,
POSTAO SAM SVJESTAN JOŠ JEDNOG ASPEKTA TE
FASCINACIJE
"KROZ PROZOR".
VIZUALIZACIJA
KAO UVJET PERCEPCIJE.
TO GLEDANJE "IZVANA",
TA NADMENA, MATERIJALNA "OPIPLJIVOST",
PEDANTERIJA PROVERJLJIVOSTI
U MENI SU IZAZIVALE ODREĐENI OTPOR
I ŽELJU DA PREKORACIM
PREKO PRAGA VIDLJIVOSTI,
TOG KATEGORIČNOG I STROGOG UVJETA,
TOG "KABLA PRIJELAZA"
KOJI JEDINI MOŽE OSIGURATI
"POGLEĐ".

IDEJA MRTVOG RAZREDA SVOJ JE POČETAK IMALA UPRAVO
U TOM FRAGMENTARNOM, STIDLJIVOM POGLEDU.
CJELA METODA PREDSTAVE FUNKCIONIRALA JE NA
PRINCIPI
GLEĐANJA (JE LI TO UOPĆE "GLEĐANJE")?
ONOŠA ŠTO JE ČVRSTO ZAKLONJENO
NEPROBOJNIM OKLOPOM,
OVOM OZLOGLAŠENOM FORMOM
KOJA VEĆ CIJELO TISUĆLJEĆE PRETENDIRA
DA BUDA JEDINI SADRŽAJ I BIT DJELA.
KRAJNJE JE BEZOBUZRNO
NE HTJETI SE ZADOVOLJITI TIM "IZVANA",
POKUŠATI GA UVREDLJIVO ZAOBIĆI,
POKUŠATI GLEDATI DRUGAČIJE,
IZ "UNUTRA",
KRIŠOM PROMATRATI.
NIJE TO TAKO LAKO.
CIJENA KOJA SE ZA TO PLAĆA, JEST
SUSRET SAMSARU.

2. Tadeusz Kantor: UPOZORENJA⁴

Likovi MRTVOG RAZREDA nisu jednoznačne individue.
Čini se da su sklepane i sašivene od različitih komadića, od ostašata djetinjstva, proživljenih slučaja minulog života (ne uvijek hvalevrijednog), od vlastitih sanjara i

žudnji – svaki tren se raspadaju i preobličuju, u neprestanom kretanju i kazališnoj stihiji neumoljivo teže svom konačnom obliku, koji se brzo i nepovratno zgušnjava, obliku koji u sebi treba zatvoriti cjelokupnu radost i cjelokupnu bol, CJELOKUPNO SJЕĆANJE MRTVOG RAZREDA!
Na brzinu se vrše posljednje pripreme za Veliku Igru s PRAZNINOM.

A s obzirom na to da se sve to događa u kazalištu – likovi Mrtvog Razreda, poštujući pravila kazališnog rituala, preuzimaju nekakve uloge nekakvog komada, ali čini se da tim ulogama ne pridaju previše pažnje, rade to nekako automatski, iz opće primjenjivane navike, čini nam se, čak, kao da ih poput nekih razmetljivaca zapravo ne priznaju, kao da tek ponavlaju tude rečenice i radnje, odbacujući ih lako i beskrupulozno;

te se uloge, kao da su loše naučene, svaki čas raspadaju, stvaraju se velike praznine, mnogi dijelovi nedostaju, a mi smo osuđeni na vlastite slutnje i zaključke;

možda se tu zapravo ne igra nikakav komad, ako se tamo čak i pokušava nešto stvoriti, onda je to tako malo važno u odnosu na IGRU, koja se jedina zaista odvija u tom KAZALIŠTU SMRTI!

To stvaranje privida, nehajan provizorij, otrcanost, površnost, ostaci rečenica, radnje koje započinju da bi već trenutak nakon nestale, samo nekakve intonacije, ta cijela mistifikacija, kao da se zaista igra nekakav komad, ta "uzaludnost", jedino su nam one u stanju podariti spoznaju i osjećanje Velike Praznine i krajnje granice
Smrti!

U sekvenci Seanse Mrtvog razreda pod nazivom:
Tajni dogovori s prazninom nedvosmisleno se nalazi kazališna bit te Velike Igre.

Pokušati pronaći fragmente koji nedostaju u ime potpunog "poznavanja" fabule komada bila bi tek lakomislena pedanterija bibliofila.

Bio bi to teli najjednostavniji način razaranja tako važne sfere OSJEĆANJA!

Zbog toga nije potrebno poznavati sadržaj *Tumora Mozgowicza*, komada (S.) I. Witkiewicza. To je upravo onaj komad koji nam je poslužio u dolaženju do gore opisanih ciljeva.

3. Tadeusz Kantor: LIKOVI MRTVOG RAZREDA⁵

ČISTAČICA – primitivna baba, još uvijek zaokupljena svojim realnim funkcijama. Njihova uzaludnost u raspadajućoj materiji Mrtvog Razreda jasno, gotovo cirkuski izražava prolaznost stvari. Te se najniže radnje s predmeta prenose na ljudе. Pranje posmrtnih ostataka otkriva njene daljnje kompetencije, i to nedvosmisleno, kompetencije ČISTAČICE – SMRTI. Njeno konačno pretvaranje u stravčnu vlasnicu javne kuće bespošteđeno, ali tako ljudski pomireju najudaljenije pojmove: smrt – stid – cirkus – trulež – seks – lažno blještavilo – bofi – poniranje – raspad – patos – apsolut...

Čistačica čita posljednje novosti "...godina 1914... izbijanje Prvog svjetskog rata... ubojstvo austrijskog nasljednika trona u Sarajevu"....

Pedel pjeva austrijsku himnu "Bože, čuvaj cara"...

(U tom dijelu Poljske, koji je bio pod austrijskom okupacijom, lik austrijskog monarha, milostivog vladara bio je simbol obavljen čarima mladosti naših baka i izrugivanjem te imponirajuće atrape.)

PEDEL – neodovij od školskog razreda, lik "najnižeg ranga", u koji se slijeva cijela melankolija prošlog vremena – dovršenog, zauvijek će i do kraja sjediti na svojoj stolici – a njegovu sumnjivi pokušaji povratka u život tek su otrcana školska psina, i ne treba ih uzimati ozbiljno....

ŽENA NA PROZORU – Prozor je neobičan predmet koji nas dijeli od svijeta "na drugoj strani", od "nepoznatog" ... od Smrti....

Lice na prozoru – nešto uporno želi reći, pod svaku cijenu nešto želi vidjeti; osjećajući svoju potpunu bespomoćnost prati sve što se oko njega događa, zatim to komentira, svakim trenom sve zlobnije i zagrljivije, pretvara se u megeru, a lirične žudnje žene na prozoru za proljetnom zabavom završavaju u ludilu terora i smrti...

STARČIĆ U WC-u – kao i nekada davnougo sjedi u školskom poljskom zahodu, u ovom izuzetnom prostoru gdje samota graniči sa slobodom... s bestidno raskrećenim nogama, udubljen u beskrajne nizove računa (možda je nekada davno bio vlasnik mjesne trgovine)... poteresen

bolom i gnjevom vodi neodređene rasprave sa svojim Bogom...

Na toj skandaloznoj Sinajskoj Gori...

STARČIĆ S BICIKLOM ne odvaja se od svog bicikla, žalosne i potrgane igračke iz djetinjstva... na njemu vozi svoje ustaljene noćne promenade, to drago mjesto neobično se stisnulo u školski razred oko klupa... i na tom čudnovatom vozilu zapravo ne sjedi on, već razapeto mrtvo dijet... i sve to u NOĆNOJ LEKCIJI i u SNU...

PROSTITUTKA – MJESЕČARKA još je u školi bila poznata po svojim slavnim ekscesima... pretvarala se da je model u izlogu dućana, razvratna lutka, koja javnosti izlaže svoju golotinu...

Nije poznato jesu li joj se te maštarije kasnije ostvarile... Sada u ovom SNU MRTVOG RAZREDA održuje svoju bestidnu šihtu oko klupa ponavljajući opscenu gestu razgolicanja grudi...

PONAVLJAČ – RAZNOSITELJ OSMRTRNICA – hrom, nesretan učenik, ignoriran od svih... kojeg su njegovi kolege sadistički mučili... možda su ga iskoristivali, možda je kolegama nosio knjige, školske torbe...

U snu, užetom privezan za klupe, uporno deklamira lekciju GRAMATIKE... demonstrira tu više nikome potrebnu lekciju pred u potpunosti i nemilosrdno ravnodrušnim razredom... kasnije dokazuje svoju okorjelu uslužnost, raznoseći i dijeleći kolegama njihove vlastite osmrtnice...

ŽENA S MEHANIČKOM KOLIEVKOM – školske "psine", ovi žalosno i tužno "obnaženi" incidenti, "očerupani", "prištavi", stidljivo prešućivani od strane odraslih koji ih drže za niže razvojne oblike –

zapravo su originalna "prva" materija života. Njihova bezinteresnost i životna "beskorisnost" približava ih sferama umjetnosti.

One nose u sebi nostalgiju maštanja i jasnoću posljednjih stvari. Njihova životna "odrasla" ostvarenja su košmarna, sankcionirana degeneracija.

ŽENA S MEHANIČKOM KOLIEVKOM postaje predmet okrutne šale cijelog razreda; natjeravanje i hvatanje završavaju tako da je posjednu na čudnovatu mašinu, koja u popisu stvari figurira pod nazivom "OBITELJSKA MAŠINA".

Njezine funkcije nisu dvosmislenе. Između ostalog, treba napomenuti da su u ovom kazalištu svekoliki psihički i biološki procesi uglavnom na skandalozan način "o p ī - nji e n i". Tome često služe različite vrste "Mašina", koje su više dječje primitivne, beznačajnih tehničkih vrijednosti, ali zato svjedoče prostranstvo mašteta.

"Obiteljska mašina" pokreće se ručnom manipulacijom, koja kod delinkventice uzrokuje mehaničko širenje i skupljanje nogu.

Kako bi se izbjegla svaka sumnja u to radi se li ovdje zastava o ritualu poroda, ČISTAČICA – SMRT unosi MEHANIČKU KOLIEVKU, koja više nalikuje na maleni ljes. U već razumljivoj posljedici u MEHANIČKOJ KOLIEVCI (ovaj put doslovno) ljujaju se dvije drvene kugle koje proizvode tup, nemilosrdan zvezet. To je sad već šala brutalne ČISTAČICE... rođenje i smrt – dva porečta koji se nadpunuju. (Svi se ti događaji na nejasan i tajanstven način sudaraju s istrgnutim događajima preuzetim iz komada, o kojem je već bilo govor u uvodnom dijelu teksta.)

Stoga ne čudi da ta ista ŽENA S MEHANIČKOM KOLIEVKOM, koja se kasnije predaje tom čudnovatom "ceremonijalu", gotovo ritualnom PLJUVANJU i nabacivanju seme – pjeva USPAVANKU, koja postaje očajnički krik...

4. PARTITURA /FRAGMENTI/⁶

1. FRAGMENT

ILUZIJA

Gledatelji polako ulaze u dvoranu.

U K U T U,

na drvenom podu sastavljenom od dasaka nalazi se nekoliko redova

Školskih K L U P A.

Klupe su jedne i staromodne, kao u seoskoj školi.

Tu bijednu školsku izbu
od gledališta, s dviju strana, dijeli
U Ž E.

Ovaj jednostavan opis prostora rezultat je neproporcionalno
dugog razdoblja razmišljanja i traženja rješenja,
u periodu u kojem se tek rađala ideja Mrtvog
razreda.

Tako je uostalom bilo sa svime.

Ono što se na kraju činilo jednostavnim i očitim,
na početku

bilo je teško dokučiti i prihvati.

Zbog toga je možda dobro – ovu partituru, koja postoji kao posljednji dokaz tijekom predstave – nadopuniti bilješkama koje pripadaju tom teškom razdoblju njezina stvaranja.

(Iz redateljskih zabješki, 1974)

STRANOST. To je izuzetno važna i bitna osobina glumca. Iz *Manifesta Kazališta Smrti*: "... Potrebno je revidirati istinski smisao odnosa: gledatelj – glumac. Potrebno je povratiti prvotnu snagu potresa toga trenutka kada je nasuprotni čovjek (gledatelj) po prvi put stao čovjek (glumac), prividno sličan nama, ali istovremeno beskonечно stran,iza barijera koju je nemoguće prijeći.

Stran... barijera koju je nemoguće prijeći ... i prividno sličan nama, gledateljima...

Kada sam jednoga dana, odnosno jedne noći, pronašao model za glumca koji idealno odgovara tim uvjetima: Umrog – osjetio sam strah i gotovo stid... Za mene je to bilo gotovo neprihvatljivo... Ali je istovremeno značilo da sam na dobrom putu...

Tada sam pisao: "...Ako se složimo da je osobina živih ljudi upravo njihova lakoća i sposobnost ulaženja u uzajamne i mnogostrukе životne odnose, onda će se tek prema umrlima

u nama odjednom i iznenadujuće roditi svijest o tome da je ta temeljna osobina živih moguća upravo zbog potpunog nepostojanja razlike, zbog posvemajne jednakosti i ...n e p r i m e t n o s t i ! Upravo tek UMRLI postaju (za žive) p r i m e t l i v i , plaćajući najvišu cijenu

kako bi dobili svoju drugačijost, različitost, svoj LIK."

UMRLI i GLUMAC, ta su se dva pojma u mojim mislima sve više počela preklapati. I sve sam se više navikavao na ta dva stanja. U glavi su mi se rađale najnevjerljatnije ideje... na kraju su se sve nastanile na osi kazališne misli. Voštana figura postala je kreatura nesumnjivo dotaknuta znamenom smrti, umjetna, posrednik između umrlih i živoga glumca ...

Želim doseći takav stupanj stranosti koji bi gledatelj do-slovno mogao osjetiti. Možda to može postići s t u a c i a koja proizvodi željenu barjeru.

Na primjer: u sobi sjedi neko društvo, sve sami prijatelji, svih se dobro poznaju, prostor garantira potpunu izolaciju i sigurnost. U jednom se trenutku vrata naglo otvaraju i na njima se pojavljuje netko nepoznat, stran ili drugačije odjeven, netko tko ne pripada tom društvu. Takvo pojавljivanje nekog STRANOG uvijek izaziva osjećaj koji u sebi skriva neku uznenimirenost.

U komadu *Varšavljanja Wyspiańskog*, u salonu, u elegantnom društvu dama u balskim toaletama, generala u gala uniformama, pojavljuje se okrvavljen i blatom uprljan vojnik s viještu o nesreći. Kod tog istog Wyspiańskiego u *Svadbi s razdraganim, svadbenim gostima* dialogiziraju utvare.

Godine 1967,⁷ u mom hepeningu *Hommage za Mariju Jaremu*, u konvencionalno društvo posjetitelja izložbe uveo sam autentičnog beskućnika, pijanca, u prijavoj odjeći, prenojenog, zaraslog i prijavog, koji je na trgovima i ulicama zaradivao kao nosač sanduka, a ovde je za vrijeme trajanja izložbe mirno pilom pilio daske...

Druga mogućnost svoje podrijetlo ima u snovima. U snu susrećemo osobe koje su nam bile najblže te koje se odjednom, ne zna se zbog čega, ponašaju kao da nas nikada nisu poznavale, postaju nam STRANE! BOLNOST osjećaja stranosti u ovom je slučaju vrlo velika. Tako se uglavom ponašaju mrtve osobe u snu. Obje su te situacije za mene bile isuviše narativne i psihologizirajuće. Htio sam radije ostati u polju "realnoga", u razmjerima stvari i prostora.

Otkrio sam vrlo jednostavnu, ali do tada nikada neupotrebljenu ideju.

Godine 1963, u vrijeme оформљавanja nultog kazališta – razmišljam sam o igri s onim "potajice", "sa strane"... Odatle to: sa strane!

U KUTU!

Pokušajmo u sobi, u kojoj boravi veliko društvo, isprovoci-rati da se netko počne "nenormalno" ponašati – u s r e -d i n i s o b e. Svi to odmah doživljavaju kao p r e d s t a v -l j a n j e. A kada bi se to isto događalo u kutu sobe, sa strane, svi bi to promatrali s nekom nelagodom, možda čak sa strahom. To isto događanje koje je "u sredini",

pred očima gledatelja bilo predstavljanje, pretvaranje, si-gurno – sada u kutu postaje istinito, realno. Pojavila se barjera i stranost!

Scena je u v i j e k bila i uvijek će biti postavljana "na sre-dini", "na osi" gledatelja, za gledanje, prijem p r e d s t a v l j a n j a!

Ali dovoljno je samo premjestiti MJESTO tzv. IGRE sa strane, u kut, postaviti ga tako da nije "na osi", da bi cijela stvar odjednom postala neobična.

Gledatelj iz svog "prirodnog" polja gledanja gubi nešto što mu je po običaju trebalo biti "predstavljano". Recimo to jasno: hinjeno i demonstrirano.

Smješteno u kut, to će dobiti karakter nekog nelagodnog egzibicionizma, stidljive procedure, koja nije namijenjena gledatelju, već je u potpunosti samostalna i samodosta-nata! Nije mu potrebna prisutnost gledatelja...

STRANCA!

Krakov, 1974.

U klupama, u različitim pozicijama stoje ili, pak, sjede glumci – starčići, pogledi su im usmjereni prema gledateljima koji polako pristižu, ukipljeni su, prije su VOŠTANE FIGURE, oblikovane majstorskom rukom kako bi nevjerojatno nalikovale živim ljudima, jedni stoje, nagnuti prema naprijed zagledavaju se u gomilu koja dolazi, kao da nekog očekuju, drugi su se zaustavili u pokretu podizanja sa stolica, ili se, pak, naginju, ne bi li bolje vidjeli, gledaju jedni preko drugih, s ukočenim izrazom iščekivanja na licu, znatiželje, strpljivog trajanja... stoje tako sve dok svaki gledatelj ne uđu i ne zauzmu svoja mesta u dvoranu... izloženi, u nekakvom poniženju, ili poput osudenika... Više: poput MRTVACA.

Od prvog trenutka, dok publika još ulazi u dvoranu, potrebno je stvoriti osjećaj p o d i j e l j e n o s t i, dvostruki osjećaj: istovremene odbojnosti i privlačnosti,

kroz zastrašujuće trajanje te neljudske ukipljenosti.

Kao da su mrtvi!

"S one tamо strane!"

Klupe poput odara.

MUZEJ VOŠTANIH FIGURA.

ILUZIJA!

SJEDANJE

Prelazak iz ukipljenosti VOŠTANIH FIGURA u s j e d a n j e događa se gotovo neprimjetno, polagano i postepeno.

Glumci po redu unose minimalne promjene u položaju tijela.

Pokret je vrlo jasno odvojen, kao u mehanizmu lutaka, na razdijeljene sekvence, u isprekidanom ritmu,

okretanje trupa u frontalnu poziciju, ispravljanje trupa i glave, spuštanje na klupu, pažljivo približavanje trupa naslonu klupe,

na kraju privlače laktove i ruke, lica "gasnu", postaju kamena i mrtva.

Može se reći da sada cijeli razred sjedi ispravno, zagledan u prazan prostor ispred sebe, spreman za neko nepoznato putovanje... I, kao i ranije, potpuno ukipljen.

NIJEME MOLBE

PRSTI

Odjednom

netko od STARČIĆA podiže dva prsta.

Opće poznati znak.

Negdje u stražnjem dijelu klupa isto to napravi netko drugi.

Pa još jedan, ohrabren, također odlučuje podići dva prsta, zatim sljedeći i još jedan...

Sada već cijeli razred ima podignute ruke, i tako traju s tim dvama prstima, visoko podignuta, sve više,

sve nametljivije, upornije... To traje prilično dugo i sve je više kompromitirajuće...

Ali smisao tog znaka polagano se mijenja.

STARČIĆI SADA NEŠTO MOLE...

NEŠTO POSLJEDNJE!

I kao i uvijek u ovom kazalištu – najprozaičnije i najskandaloznije stvari miješaju se s onim uzvišenim...

Ovdje su to piščenje i... vječnost...

NAGLI IZLAZAK

Na kraju se netko digne, izvlači se iz klupa, oprezno se povlači prema dubini, prema vratima... slijedi ga odmah drugi, zatim treći,

četvrti... sada se već svi guraju, uzmiču, neprestano licima okrenuti prema publici, i s prstima podignutim u zrak, kao u nekom panici strahu... neki se još zatrče prema naprijed...

prsti neprestano u zraku, molečivo.

I tako postepeno nestaju u dubini...

U klupi ostaje ODSUTNI STARČIĆ IZ PRVE KLUPE, "najviše dotaknut smrću".

Vraća se GLUHI STARČIĆ koji uvijek sjedi kraj njega.

Hoda s nekom ozbiljnošću, ne žureći, ulazi u klupu, hvata ga ispod ramena, izvodi ga iz reda klupa.

Obojica beživotno gledajući ispred sebe, jedan nepokretan, drugi koji ga pridržava – uzmiču i nestaju...

VELIKI ENTRÉE

PARADA. PREMINULO DJETINJSTVO

U klupama nema nikoga. Prazno je.

Trenutak tišine.

I odjednom se istovremeno

u otvoru vrata, u dubini

povajljuju svi STARČIĆI

zbijeni u gomilu,

i istovremeno svom jačinom

razliježu se zvukovi VALCERA

"Kad bi se još jednom vratili davni dani" ...⁸

Taj će valcer pratiti sve zablude, nadanja i poraze,

šačice žalosnih Komedianata
sve do kraja predstave...
Evo ih, kreću se prema naprijed,
idu oko klupa,
jedan za drugim,
u PARADI istovremeno pobjedničkoj
i zagroboj,
velika parada
Cirkusa Smrti
pred početak prikazbe...

(Iz redateljskih zabiješki, 1974)

Zovem to OSNOVNU IDEJU.
Temeljem cijele predstave.
U jednom sretnom trenutku pala mi je na pamet ideja da povežem glumce, starčiće, koji se u svoju školsku učionicu vraćaju sa željom da ponovno pronađu vlastito djetinjstvo, s voštanim figurama djece, odjevenim u školske uniforme, da ih povežem doslovno i zauvijek.

Crtam prve skice na kojima te figure djece "izrastaju" iz kostima staraca ili u njih "urastaju"... Kostim je gotovo zajednički. Ipak, kasnije dolazim do zaključka da Voštane Figure djece moraju biti samostalne, jer u protivnom glumci ne bi imali slobodu pokreta. To dakle, postaju lutke dječaka i djevojčica odjevene u svečane školske uniforme, dječaci imaju duge hlače, a djevojčice prilično duge haljine. Svi su u crnome.

Razlike postoje u načinu nošenja Voštanih Figura.
Nose ih na ledima, na rukama, obješene su ili ih pak vuku, itd.

...to su zapravo prije malena trupla djece...

...Stariji ih ljudi nose, to svoje vlastito djetinjstvo...

...mrtva djeca vise, pridržavaju se posljednjim snagama, neke od njih vuku kao da su teret, grižnja savjesti, "bre-mje", kao da su oni koji su ostarjeli njima opsjednuti i upravo su svojom zrelošću to svoje djetinjstvo, na "drusveno" odobren način... usmrtili...

... Ulaze ljudske KREATURE
sraštene s truploma djece.

U didaskalijama predstave moguće je detaljnije opisati taj nakazni ANTOPOLOŠKI PRIMJERAK, koji se razvija i raste dalje

izvan normalnog vijeka sazrijevanja, kao da podliježe nekim izvanbiološkim mjerilima, tvoreći neke dodatne organe, parazitirajuće "izrasline". Na sceni su to ljudske jedinice u razdoblju svoje starije... S obzirom da se to događa na sceni, a u kazalištu nas zanimaju kostimi, moramo naglasiti, da starci na sebi nose mrvicačka odjela, prema staroj tradiciji, koja se još čuva na selima, gdje ih se priprema još debelo prije smrti.

Ove "izrasline" to su ONI SAMI, njihove "LICINKE", u kojim je zatvoreno cijelo sjećanje na EPOHU DJETINJSTVA, koju je usmrtila EPOHA ZRELOSTI, njezin prakticizam, njezini surovi i zločinački zakoni.... Prošlost djetinjstva postala je otužno, zaobravljeni sklađište u kojem leže osušeni i zaboravljeni likovi, lica, predmeti, odjeća, događaji, osjećaji, slike... ...To nije sentimentalizam razdoblja starenja, koji to djetinjstvo pokušava oživjeti u sjećanju. To je uvjet potpunog, TOTALNOG života,

koji se ne može odvijati jedino na uskom komadiću sadašnjeg vremena!
Na scenu stupaju te KREATURE, ružne, prevrljive, okrugne, bezosjećajne, samodopadne... ...poput ZOOLOŠKIH PRIMJERAKA, s truplima djece, pomalo poput zločinaca, davitelja, čedomoraca...
kao da bježe pred grižnjom savjesti... vraćeni u život staračkim uzbudjenjem... još posljednji valcer... poskakuju poput lutaka... dižu noge, pokreću ruke, protežu glave, nadimaju prsa.... nametljivo, da bi dokazali da još uvijek žive! tragični automati...

Krakov, 1974.

daljnji tijek:

Parada traje.

Zvukovi valcera pojačavaju se, pa opet lagano nestaju. Glumci tri puta obilaze oko klupa. Na kraju postepeno u njima zauzimaju svoja mjesta. Zajedno s Voštanim Figurama djece.

2. FRAGMENT

(Iz redateljskih zabiješki, 1974)

GRIMASE

Staro poput svijeta školskih praksi: pravljenje grimasa, krevelenje, namještanje lica u odvratne face. Grimasa je neizmjerno učinkovito oružje nezrelosti protiv "ozbiljnosti" odraslih kojima ta ozbiljnost najčešće služi kako bi sakrili vlastiti nedostatak osjetljivosti, nežnosti, maštete, kako bi sakrili svoju strogost, okruglost, prijetvornost, prazninu... Grimasa, krevelenje, nemilosrdno strgava onu službenu masku ravnodušnosti i otkriva unutrašnjost koja je pažljivo skrivana...

Ne postoji tako moćan protivnik kojeg ne bismo mogli pokoriti iskrivljenom grimasom...

Grimasa obezvrijeduje tobožnju prirodnost i "istinitost" "dobro složenog" lica koje budi povjerenje, oduzima mu pravo na isključivo reprezentiranje ljudske vrste, neosporno dokazuje da taj dio ljudskog tijela koji kao da izražava dušu i tvrdi da je naduhovniji – jest također grimasa, koja se neobičnom elastičnošću prilagođava okolnostima. To su formalni aspekti.

Deformacija lica u ovom slučaju predstavlja razbijanje akademске, ravnodušne, ništavne, konformističke FASADE, poništavanje sveopće težnje da se pod svaku cijenu očuva "LICE".

GRIMASA – KREVELJENJE je zrcalo u kojem protivnik mora sam sebe ugledati.

Grimasa izražava svekolike ogavnosti prirode, poremećaje, bestijalnost, razuzdanost, mahnitost, zvjerstvo, sve požude i niskosti.

Dovoljno je pogledati se.

I još jedan aspekt GRIMASE – KREVELJENJA: radeći je – a tko je ne radi –

kao da zbacujemo sa sebe, kao da se čistimo, na duhovit i inteligentan način – od svojih eventualnih gore navedenih, ne odviše hvalevrijednih osobina. GRIMASE moraju pogodati gledatelje. Dovesti crte lica "u red" te tek nakon toga "preraditi" lice – uvredljivo, gnušno, okrutno, učiniti nakaznim, izazvati gadenje...

(Iz redateljskih zabiješki, 1974)

SVIJET NEZRELOSTI

U lekcijama, školskim incidentima treba pokazati i demaskirati onu stvarnost, koju STARJI žele prenijeti djeci u školi. Suprotstaviti taj svijet, prividno zreo i odgovoran – originalnoj realnosti, koju život još nije deformirao, ovoj "MATIÈRE PREMIÈRE"⁹ života. S jedne strane:

Povijest, ratovi, neprestani ratovi, bojna polja – polja hvalje i slave, pobjede, porazi, junakstvo, koje je s druge strane liga, masovna istrebljenja, povjesne "nužnosti", spomenici slave i spomenici smrti, velike ideologije, panteon, grobnice, košmarne ceremonije, civilizacije utemeljene na vojskama, policijama, zatvorima i pravima...

A s druge strane:
sfere izbrisane iz službene svijesti, stidljivo prešućivane, skrivane po građanskim interijerima, regulirane zabranama, znamenjem grijeha, obložene kaznama, propisima, presudama, kao one koje navodno ugrožavaju društvo, a zapravo ugrožavaju konformizam i zavjedu odraslih...

bijedne,
žalosne,
neiskusne,

blistaju svojim nagim tijelima, nezaštićene, prištave, šmrkljave, uprljane spermom, nekako bolno i nepristojno obnažene, zakržljale... zelene ideje,

neodređene intencije,
kao da su debilne...
...Ne: idilično, sentimentalno djetinjstvo...
već mračne oblasti, pune straha, nemira, nesvesne svog cilja,
pa stoga, prema mišljenju odraslih:
b e s k o r i s n e
predodređene za smetlište ...
... Nemogućnost prilagodavanja svijetu "ODRASLIH",
nemogućnost da se s njim uspostavi kontakt...
Ogradivanje, usamljenost, zatvoren svijet...
Zbog toga solidarnost, povjerenje, solidarnost kakvo
nema ravne, pripadnost zasebnoj vrsti...
kao u rezervatu...

Sva se ova promišljanja mogu izvrsno i u potpunosti objasniti na književnim osnovama.

Ali naš je cilj ipak kazalište.

Potrebno je pronaći kazališnu strukturu koja bi za te sadržaje bila n e s v a k i d a š n j a.

I autonomna.

U toj su književnoj strukturi scenski likovi djeca. Treba, naravno, isključiti sustav koji tu temu doslovno ilustrira, na način na koji bi to zasigurno bilo napravljeno u konvencionalnom kazalištu.

Treba primijeniti metodu suprotnosti koja u umjetnosti uvijek daje odlične rezultate.

Glumci ne mogu igrati uloge djece. Moraju ili sami biti starci ili igrati uloge staraca koji se na bolestan način vraćaju u situaciju djetinjstva.

U razrješavanju tog problema pomogli su mi neki moji nerealizirani planovi od prije nekoliko godina, u vrijeme kada je vladao svemoćan duh studentskih, mladenačkih kazališta –

kada je obožavanje ljudskog tijela dosezalo stupanj rituale, inicijacije, slavlja, a na kraju i Š a r l a t a n s t v a.

Tada sam odlučio osnovati, usprkos vladajućim strujama, družinu starčića. Sada se to još na neki prirodni način poklopilo s gore navedenim problemima. Postalo mi je jasno da uloge djece moraju igrati starčići.

Nešto ranije već sam skicirao svoj *Manifest Kazališta*

Smrti.
Gotovo mrtvi starčići, nad grobom.

(Starčići " se ušuljavaju" u dječake. 1974)

To je jedna prilično stidljiva metamorfoza. To "ušuljavanje". Jer Starčići to rade na takav način kao da im je ta metamorfoza još jedino dostupuno seksualno (i nedozvoljeno) zadovoljstvo.
"Ušuljavaju se" u dječake, dodvoravaju im se...
Posvećenost tom stanju u glumačkoj igri iziskuje priličnu suptilnost i sublimaciju.

To je jedan od načina zamisljavanja sebe u mašti (a dakle i u umjetnosti) – u razdoblju sazrijevanja. Svi ti znakovi razdoblja nezrelosti i situacije sazrijevanja – nespretni izrazi, nezrele šale, grimase, egzibicionizam instinktive – moraju biti "predstavljeni" nekako "krišom", stidljivo, s bolnom ozbiljnošću djece, u nekom unutrašnjem razmatranju problema koji su još uvijek nepoznаницa...

...stalno imati na umu, naglašavati ovu sferu "niskog ranga", kompromitirajući, "šmrkljavu", stidljivu (jedina konkretna realnost!).
STARČICI, individue istrgnute iz života, svojim ponašanjem, besraman povratak "ozbiljnih i odraslih" ljudi u situaciju "šmrkljavca", kao da su zaglibili u razdoblju sazrijevanja, a vrijeme im je, bez njihove volje, izbrzaldo lica staraca – kompromitiraju svoje godine, ali im ipak, kroz sram i patnju, vraćaju ljudsko dostojanstvo.

...još jedno približavanje:
svijet djetinjstva i svijet starosti.
Oba su ta svijeta nesposobna da se prilagode sveobvezujućoj realnosti, službenom, pragmatičnom svijetu.
Oba leže na marginama, poput rezervata.
Oba se trlaju o stanje ništavila i smrti.

Iz tog se razloga u školu vraćaju STARČICI – na pragu smrti.
Rođenje i smrt – dva poretka koja se međusobno razjašnjavaju.

RATNA LEKCIJA
PSOVKE

Cijeli razred prelazi iz razularenosti faca, grimasa i iskrivljenih lica – u TUČNAVU.

(Iz redateljskih zabiješki, 1974)

Svako toliko radaju se situacije, nezrele akcije, skandalozne, neprilične, bezvrijedne, nekako "slinave", bez logičnog objašnjenja, beskorisne.

Nagomilajmo riječi, koje će nam pomoći na probama i u glumačkim radnjama:

tuča...
vreve,
tiskanje,
gužvanje,
bacanje na pod,
grozničavi pokreti,
grčeviti pokreti,
nekakva grupna onanija,
provlače se između klupa,
preko klupa,
razapinju se,
grle,
u zajedničkoj muci,
bolesno ozbiljni,
s nekom nametljivom mišlu upisanom na licima,
tuku se šakama,
udaraju nogama,
"NIŽE FORME SUŽIVOTA".

Stvara se jedna velika piramida
stiještenih i isprepletenih tijela.
KLUPE su kao i uvijek dobra

pozadina čak i za ta, nepredviđena školskim programom,
dogadanja.
Tim pojavama fizičke sile,
iživljavanja,
nasilja
i okrutnosti
pridružuju se
PSOVKE,
prokljinjanja,
brutalni,
ulični,
opsceni povici.

CIJELI RAZRED

m' tata
m' tata
usrao se tvoj tata
m' tata
m' tata
kromp ga!
da da!!!
ravno u šlijezdu!
ne ne!!!
tu tu!
šaku na grlo spusti
neka krik ispusti!
m 'tata
m ' tata
m ' tata

I tome slično.
ovisno o razlikama u jeziku,
dijalektalnim,
običajnim....
(dozvoljen je izbor iz rječnika PSOVKI).

Cijela se ta stiještena masa u grozničavom pokretu počinje premještati od klupa prema izlazu.

I dalje se tuku pesnicama
i dijele si vrtnjake,
vičući,

s naporom se guraju kroz otvor za izlaz,
nestaju...
ostaju još: ODSUTNI STARČIĆ
IZ PRVE KLUPE
i STARČIĆ U WC-u.
Iz hrpe mrtve djece podižu
pojedinačna tijela i namještaju ih
u isprajnjene klupe.
Zbog te će ih milosrdne geste snaći zaslужena
Kazna.
Upada STARČIĆ PEDOFIL
i brutalno ih povlači u smjeru
ostalih...

ČISTAČICA
U isprajnjenom su razredu ostali (osim mrtve
djece u klupama) dva lika: od početka
predstave,iza bijednog, seoskog poljskog zahoda
stoji lik ČISTAČICE s metlom, koja pokušava
ispod tog zahoda nešto pomesti.

Već su svi izašli.
Nakon strašne buke koju je podigla tučnjava, iznena-
da je nastupila tišina.
Sve je odjednom nestalo kao san.
Ostao je samo prazan razred i prazne klupe.
Ništa neće narušiti tu tišinu i nepomičnost te slike.
Pojavljuju se neke nejasne asocijacije na groblje.
Gledateljev pogled sada prelazi na nepomičan lik
žene,
koju kao da je "sudbina" uhvatila u
najnezgodnijem trenutku, dok je u kutu
čistila smeće.
Možda će joj, u tom m r t v o m r a z e d u
koji je toliko puta čistila, pripasti
puno značajnija uloga.
Jer sve je u tom razredu s a n
s v a k o d n e v i c e, dalek od patetičnih
simbola.
I neće biti ništa neobično, ako nas ČISTAČICA
podsjeti na smrt.
Za sada njezina ukipljenost ne obećava
nikakvu inicijativu.
Zauvijek će ostati tako – mrtva.

I upravo se u tom trenutku ČISTAČICA počinje
kretati.
To je trenutak o kojem bi, kada bi mogle, maštale
sve Voštane Figure u svim
iluzijama.
Jer, kao što je poznato, njihov je prvi cilj,
upravo tom sramotnom varkom identičnosti
namamiti i zbuniti ("prevariti") gledatelja,
koji misli da pred njim stoji živa osoba.
Njihov je drugi, sljedeći i puno perfidniji cilj
izazivanje osjećaja smrti i beživotnosti,
u koji se život neprestano preobražava.
Treća nedostignuta namjera jest: još
jednom zbuniti gledatelja, zaskočiti ga i preneraziti
neljudskom sposobnošću prelaska iz stanja
smrti u život.
U trenutku kada se počinje pokretati
ČISTAČICA vrši upravo tu ulogu.

PEDEL

Drugi lik koji postoji od početka
predstave je PEDEL, koji stalno sjedi na svojoj
s t o l i c i .
Ovaj je put to nesumnjivo autentična
Voštana Figura.
Taj će još trenutak pričekati, prije nego se, na iznena-
denje
gledatelja, pomakne, ustane i počne pjevati.
Neposluda skupina glasnih đaka,
koja se kreće prema izlazu poput stihije zahvatit će
PEDLA zajedno sa stolicom i odvuci ga.
STARČIĆ PEDOFIL, koji se već razračuna
s dva STARČIĆA koja kasne, neočekivano se
vraća, gurajući pred sobom:
STOLICU zajedno sa (živim!) PEDLOM.
Namješta stolac na isto mjesto,
popravlja PEDLU glavu i povlači se.

Scena je prazna.
U klupama sjedi nekoliko dječjih leševa.
Na stolčiću sjedi PEDEL.

ČISTAČICA je napokon došla "do riječi".
Započinje svoje svakodnevno, naporno
čišćenje razreda.
U njezinim pokretima mora biti sigurnosti i tuge
ravnodušnosti.
Te je radnje već izvršila stotinu puta. Zna ih
napamet. Zna njihov redoslijed.
Izrvšava ih precizno i mehanički.
Na kraju je uspjela nekako smeće izmesti
ispod zahoda na sredinu scene.
Odlaze veliku metlu za brisanje,
sada uzima malenu metlicu i limenu lopaticu,
na koju oprezno gura to smeće (slijepljenu prašinu),
promatra ga pod svjetлом i otpuhne izvan
GRANICA scene.
Brzo odlazi do seoskog zahoda,
naginje se, nešto tamno traži, izvlači
staru odvratnu krpku, otresa je
kao kroz prozor, van
(to znači na gledatelje) i s gađenjem je
tamo baca.
Sada se ogledava po razredu, vidi da nekoliko
(mrtvih) dječaka i djevojčica sjedi u klupama, a
ostatak leži na podu, odbačeni izvan
klupa –
poduze pojedinačna dječja tjeleša, nosi ih
do klupa, posjedne ih u klupe, izravna im glave,
popravlja odjeću, njihove ruke primiče njihovim
trupovima.

KNJIGE

Sada već svi leševi djece sjede u klupama.
ČISTAČICA ih još trenutak provjerava, poravnavala.
Stane u dubinu klupa vidno zadovoljna.
Pogled joj se zaustavi na hrpi starih, istrunulih
knjiga koje leže na podu.
Podiže ih, cijeli naramak.
Pogledom traži mjesto gdje bi ih mogla
odložiti.
Tegleći taj teret, pažljivo ga stavlja
na prvu klupu.
Vraća se po sljedeći naramak. I tako nekoliko puta.

Na klupi raste barikada pohabnih,
požutjelih od starosti relikata školskog
znanja.
Neumorno ih slaže sve većom
oprezenošću u slojevima koji sve više
rastu.
Odjednom ugleda nekakav komad papira na podu.
Podiže ga, razgledava, pokušava pročitati što na
njemu piše.
Gorljivo traži knjigu iz koje je taj list
ispao. Pronalazi knjigu i brižljivo ulaže list.
Ali druga knjiga neposluda strši
iz tog s naporom složenog
malenog groblja.
Počinje izvlačiti taj primjerak koji viri.
Cijela se barikada nesigurno ljuča.
Akrobatika pokreta sve je veća.
Na kraju ta cirkuska manipulacija uspijeva.
ČISTAČICA pobjedonosno zatrese knjige,
ali pritom se ta cijela istrunula biblioteka
svali na pod.
Bespomoćna stoji nad svojim porazom.
Odustaje od ponovnog pospremanja.
To više, uostalom, ne bi imalo nikakva značenja.
Knjige će u tom odvratnom neredu ostati sve do kraja
predstave.

3. FRAGMENT

OBITELJSKA SCENA

(Iz redateljskih zabilješki, 1974)

Od toga trenutka na već prilično jasno ocrtanu stvarnost š
k o l s k o g r a z r e d a n a v l a č i s e, na vrlo očit način, i m
a g i n a r n a, "i z m i š l j e n a" sfera Witkiewiczevog
komada *Tumor Mozgowicz*.
Od početka mora biti jasno da se u toj "strategiji" ne radi
o p r e d s t a v l j a n j u, o nekom scenskom prenošenju
sadržaja komada, na način na koji to rade sva konvenicio-
nalna kazališta.
Želim postići dojam da su STARČIĆI, likovi *Mrtvog razreda*,

jasno i nemilosrdno određeni svojom prošlošću i svojim sudbinama na neki način "isprogramirani" sadržajem komada *Tumor Mozgowicz*. To se možda dogodilo sasvim slučajno, providnošću Sudbine, koja je nekako "dodatao" htjela razbiti monotonijsku krajnju njihovih života. Možda je taj zahvat (vrsta preseđača) proveden vrlo dosljedno – i u nekim izuzetno sretnim okolnostima sve te radnje i sva ta događanja iz komada mogla bi biti vjerno i uvijek iznova ponavljana, odnosno pređeštavljana. Ali to bi bilo umjetno, izgubilo bi svoju realnost, postalo bi stilizacija tipa improvizacije i "preodjevanja".

A prije svega bilo bi to u suprotnosti s mojim idejama.

Treba se složiti, da stvarnost školskog razreda – koja tom razredu daje tvrdočinu i konkretnost realnosti, a ne prolaznost i ljudje, "koja predstavlja" (komad) – preuzimanjem imaginarnog, fiktivnog sadržaja i sfere komada, mora podleći, govoreći vrlo oprezno, nekim izmjenama.

Naravno, ne velikog stupnja.

Mora se postupati umjerenom (što je neizbjegno čak i pri najradikalnijem djelovanju) i sa svješću o hijerarhiji predmeta: stvarnost školskog razreda predstavlja onu "prvu materiju", autonomnu realnost.

Htio bih naglasiti neobičnost opereći je koju ćemo provoditi tijekom proba.

Treba to odrediti vrlo precizno, jer se u ovakvoj vrsti procesa neizmjerno lako može skliznuti u plitku površnost, pasti u krajnost, koja svojom pedantnošću i doslovnošću može uništiti tanak sloj humora i relativizma, perverzije, poruge i mistifikacije. Jedino nas te vrijednosti mogu sačuvati od lažne ozbiljnosti i logike.

Zbog toga je operačija neobična, jer probe nisu pripreme za predstavu. Ne ostavljaju dojam da će ikada doći do predstave.

Probe su polje sukoba dviju realnosti koje su jedna prema drugoj ravnodušne, vodi se bitka čiji zakoni i strategije ne nagovješćuju pobedu niti jedne strane.

Otvoreno se govorи da prije neuspjeh i poraz mogu donijeti pozitivno razrješenje, kao uvjet uspjeha postavlja se nemarnost ofenzive i bacanje oružja, postulira se razaranje jedinstvenog fronta, neočekivane praznine, i to sve više nalikuje na bitku koju vode djeca ili netko tko nije sasvim pri zdravoj pameti. Tako izgleda taj susret dviju

stvarnosti: jedne autonome, slobodne, realne (Mrtvog razreda) i druge imaginarne, fiktivne, stilizirane književne strukture (dramskog komada).

U tim gotovo grešnim i mračnim operacijama, ukrštavanjima, u tim pokušajima stvaranja novih individua – likovi Mrtvog razreda često poprimaju veće razmjere, opasno i bolesno bujuju, ili se pak pune nijansama, komplikiraju se.

I obrnuto: događaji, likovi dramskog komada oslobođaju se detalja i fabularnih okolnosti, postaju sve apstraktniji, općeniti, pune se brutalnom simbolikom...

Realnost Mrtvog razreda neprestano se zapliće, ušula i avase u sferu dramskog komada i obrnuto.

S obzirom da je stvarnost školskog razreda već dobila svoje jasne obrise s velikim "nadama" i dalekim horizontima daljnog razvoja (po tom smo pitanju sada već prilično mirni) – pozabavimo se akcijom komada *Tumor Mozgowicz*.

Trudit ćemo se da ne podlegnemo deskriptivnim čarama događaja, već da u njima tražimo samo stanova, emocije, esenciju stvarnosti.

PROBE

1. ČIN

"SUSRET LIKOVA"

TUMOR MOZGOWICZ STARČIĆ U WC-u
matematički genije, glava stari Židov, glava obitelji, odvratne obitelji, vitalna trgovac koji neprestano snaga i nevjerojatna psihička zbračka, nekakav unutar-gubitke, prepreka se s dužnjim nered, eksibicionizam cima, zasigurno je lihvatar, koji besramno povezuje značenja se čak i s Jahvom, iz nje, seks, poeziju i moral-skolskih je dana sačuvanost, ili prije njezin ozbiljan običaj sjedenja u WC-u, nedostatak... skriveni erotoman i eksbibcionist.

Napomena: učenik se možda na neki način oblikovao po uzoru na Tumora, ali u različitim sredinama...

Ipak, oni posjeduju toliko različitih karakteristika i njihove se profesije u tolikoj mjeri ne mogu pomiriti, da iz tog njihova ukrštavanja možda izade zanimljiva individua.

Lik Starčića u WC-u zasigurno pripada svijetu "Realnosti najnižeg ranga". Dobro je što taj bijedan lik "igra" genija. Na taj ćemo način izbjegći doslovnu reprodukciju dramske Fikcije.

JOZEF

STARČIĆ S MALENIM

Tumorov otac, stari skleroti-

BICKLON

čar, ništa od te dekadencije

jedina emocija i jedini živo-

genija ne razumije, kompro-

tni sadržaj koji mu je još

mitira Tumora svojim seo-

preostao jest sjećanje na

skim dijalektom.

kratke noćne vožnje bici-

konom...

Njegova preciznost

u vožnji tog neobičnog i

pokvarenog vozila jednakna

je očiglednom debilizmu...

...

Napomena: što će razlike u "sredinama" i profesijama biti veće, to ćemo više pridonijeti metodi. Što skandaloznije, to realnije.

ROZHULANTYNA

ŽENA S MEHANIČKOM

plave krvi,

KOLJEVKOM

Tumoru rađa djecu poput

u njezinoj školskoj prošlo-

žecice (govoreći njenim rije-

ćima), u svom krilu nosi če-

do, kojem je već dano ime

šala, cijelog razreda, prvo

Izydor...

Porodaj za nju pre-

stavlja najveći seksualni uži-

šta.

...

na neku neobičnu gimna-

stičku spravu, koja je kod

delinkventice izazvala me-

haničko širenje i skupljanje

nogu. Tako je na njoj izv-

šen čin poroda. Sada u Mr-

tvom razredu Starčići prizi-

vaju to brutalno sjećanje

na OBITELJSKOJ MAŠINI,

koja je mogla biti konstrui-

rana jedino u snu... Trudno-

ća Rozhulantyne "ispunjava-

va se" u tom košmarном

snu gotovo kao u osnovnoj

školi.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Nije baš sasvim jasno što STARČIĆA U WC-u tamo čeka.
Drže ga tamo na silu, stoji na stolici
s raskrećenim nogama, njegova je sijeda kosa raspuštena
i on izvikuje svoje skandalozne nazore.
Jer za njega je došao taj trenutak,
nevjerljatno sličan epileptičnom napadu, kada
u živog čovjeka "ulazi" "STRANI" duh
i počinje kroz njega progovarati.
Ovdje je taj stranac Tumor Mozgowicz.
STARČIĆ U WC-u i dalje ostaje
stari Židov, lihar, a pomalo i
Prorok na skandaloznoj gori Sinaj.
Starci, čija poodmakla dob toj učeničkoj igri daje karakter ludila,
muče i tlače STARČIĆA U WC-u
iz nepoznatih razloga.
STARČIĆ U WC-u skuplja Tumorove
razbacane rečenice, skuplja ih bez reda
i poretka, ponavlja ih kao da su naučene i tuđe,
najvjerojatnije ih do kraja i ne razumije,
lako ih napušta i bez skrupsula ih
izgovara u izveštaćenoj euforiji i patosu...

STARČIĆ U WC-u –

TUMOR:

...udaram punom parom...

...pleća u koštar... s plećima

...prokleta kultura!

...Tko mi to nalaže da se pretvaram?

...Želim se jednostavno izigrati...

Vomito negro.¹⁰

daje ocu, to znači STARČIĆU S MALENIM BICIKLOM,
neki
svoj traktat, zapravo komadić starog papira...
stari čita:

STARČIĆ S MALENIM BICIKLOM –
OTAC TUMORA
JOZEF

"Über transfinite Funktionen

im alef-
dimensionalnen Raume.
Professor Tumor von Mozgowicz"¹¹
O! Kako si pametan, sinčiću!
I samo su ti zbog toga dodijelili plemičku titulu...

besmisleno baljezga:

Sanja sam jedan san. Vidoš sam tebe...
A mene je izbacio stražar, ovako malen...
i slab kao muha. A lice je imao
isto kao naš Burek, samo ljudsko.

STARČIĆ U WC-u –
TUMOR:

Nikada ni za što nisam imao vremena,
čak ni za ljubav.
Moja djeca odrastaju. Sin će uskoro
položiti maturu, kćer već sasvim
dobro integrira diferencijalne jednadžbe,
a ja se ne mogu čak ni odmoriti.
Kada bih barem bio religiozan.
"Aber mir, keine Marter ist
erspart"¹² kako je govorio Franz Jozef...

U prvi plan scene odjednom ulijeću
STARČIĆ S DVOJNIKOM
i DVOJNIK, sličan jedan drugom kao dvije kapljje vode,
rugaju se oponašajući:

STARČIĆ S DVOJNIKOM

I DVOJNIK

ili

ALFRED I MAURICIJ

marter – r – r – r – r

otreće jednakom brzinom kojom su se i
pojavili, ponovno se vraćaju, noseći
neobičnu OBITELJSKU MAŠINU,
koju postavljaju na prednji dio scene.
Najočiglednije imaju nekakav pakleni
plan, o čemu svjedoči ta
mašina podrijetlom iz snovitog
košmara.

Dva se STARČIĆA ogledavaju,
nekoga traže. Uskoro doznađemo
o kome je riječ.
Hvataju ŽENU S MEHANIČKOM KOLJEVKOM –
ROZHULANTYNU koja se skriva iza klupa,
vuku je prema naprijed.
Ali put im preprijeći STARČIĆ
S MALENIM BICIKLOM – stari Jozef.
Ništa ne sluteći, najmirnije završava
svoju noćnu vožnju.
Rozhulantyna koju navlače u razumljivoj
razdraženosti još je toliko pršebrna
da ga stigne opomenuti:

ŽENA S MEHANIČKOM KOLJEVKOM –
ROZHULANTYNA

Gоворила сам вам, Jozefe, да се
чувате. А он опет вози и вози...

STARČIĆ S MALENIM BICIKLOM –
JOZEF:

E – nek' barem svoj posljedni dah
ispustim u ljudskom
društvu. A presvjetla se gospoda osjeća zdravo ?

ROZHULANTYNA

Kao parni bik.

STARČIĆ je i dalje vuku.
Posjednu je na mašinu.
Hvataju dvije metalne poluge mašine.
Vuku ih prema sebi, što uzrokuje njihovo širenje.
A zajedno s njima šire se i noge
delinkventice. Više nema sumnje,
da je ovdje riječ o odvratnoj učeničkoj igri poroda.
U toj igri postoji dječja strana, ali i strana
staraca. Dječja okrutnost koja
naglo izrasta iz nekog duboko skrivenog
zametka života. I okrutnost starčića,
kojima je dano da taj život vide sada već
s druge, nedostupne našem razumijevanju,
strane. I jedni i drugi postaju gotovo
kapelani nekog prvotnog, ali istovremeno

posljednjeg r i t u a l a.
Ta duboko metafizička cirkusarija
iscrppljujuće, silovite akcije, ne
prijeći "mučenu" STARČIĆU
da vodi nejasan dijalog sa STARČIĆEM
U WC-u – usred razularenosti pobješnjele
djeca – podjetinjih, sumanutih staraca.
Treba jasno napomenuti da
ŽENA S MEHANIČKOM KOLJEVKOM
I STARČIĆ U WC-u na neprirodan način
PONAVLJAJU REČENICE KOJE NISU NJIHOVE,
rečenice besramnog, punog najoprečnijih
osjećaja – dijaloga dvoje supružnika: Tumora
i Rozhulantyne, koji se odvija u imaginarnoj
sferi Witkacyjeva komada.

Ta a t r a p a dijaloga

"školsku" akciju čini realnom i konkretnom.

Braća Alfred i Mauricij, Tumorovi sinovi,
ili bolje rečeno STARČIĆ S DVOJNIKOM
i DVOJNIK, dozivaju se:
..."Freda!..."
"Moric!"...

a u lirskim trenucima zazivaju:

"Mamice"..."
šire i skupljaju noge
svoje roditeljice.
A ovo je dijalog:

STARČIĆ U WC-u –
TUMOR

Ja sam divljak, zadnja životinja...
Razvalio sam ti cijeli kredenc
i moralu si se zbog mene sramiti...
Ali nisam se mogao ne napiti.

ŽENA S MEHANIČKOM KOLJEVKOM-
ROZHULANTYNA

Ne misli na to. Sve je već popravljeno.
Htjela bih da mogu svaki mjesec roditi, kako
bi bilo što više takvih kao ti.
Htjela bih imati... nekakav otok usred Oceana...
i da si na njemu ti i još samo naša djeca...

Sve sami matematičari.

U sredini bi bila Akademija i ti jedan.

gospodar svih sunaca... sjedio bi snažan kao...

STARČIĆ U WC-u

TUMOR

Prestani – gušim se vlastitom snagom
kao s tabletom suviše velikom za ždrijelo
kita.

ŽENA S MEHANIČKOM KOLJEVKOM-
ROZHULANTYNA

Ne voliš me. Želiš da Izidor
dođe na svijet s krvim nogama
i s očima na sljepoočnicama?

STARČIĆ U WC-u-
TUMOR

Ne, ne! Ne govorи tako. Volim
te, jako te volim. Samo ne
mogu zaboraviti da si kneginja.
U tome postoji nešto apsolutno.
Dovoljno je pogledati tvoru nogu.

ŽENA S MEHANIČKOM KOLJEVKOM –
ROZHULANTYNA

Jedini moj, moj Tumorčiću najdraži –
da baš ti to ne razumiješ...
Zbog toga sam ostavila Krzeczborskog.
Ne podnosim te aristokrate.¹³
Prokleti snobovi. Ti si odvratan
divljak, i kad osjetim svoju krv,
uistinu paklenski plavu,
koja se mijеša s tvojom grimiznom divljačkom
krvi, kako zajedno stvaramo tu rasu
ljubičastih polubogova, kad razmišljam o tome,
dođe mi da se rasprsnem od sreće
u neku magmu koja nije s ovoga svijeta...
Ja možda neću preživjeti tu sreću.
Oh zašto, zašto ne mogu biti
zečica!

STARČIĆ U WC-u –
TUMOR

Sjeti se bijele zečice koja je
do smrti rađala suknene mačke.

Tik pred završetak dijaloga ulazi
ČISTAČICA, unoseći MEHANIČKU KOLJEVKU.

Koljevka nalikuje na maleni lijes.
Pazljivo joj polaže ispred
OBITELJSKE MAŠINE, između raširenih
nogu mučene STARICE.
ČISTAČICA pokreće KOLJEVKU
i brzo izlazi.

Koljevka se pokrene u isti tren
kad se začuje krik "rodilje":
"Ja možda neću preživjeti tu sreću."
Ali u toj je igri previše mehanike
i mehanizama. Jer ova koljevka njije
dvije sasušene, drvene kugle,
čiji tupi zvezeti ni najmanje ne podsjeća
na plač djeteta.
Postaje jasno, da ČISTAČICA
u toj igri sudjeluje na vlastiti način,
koji sve jasnije otkriva pravo
lice te osobe.

¹ Tadeusz Kantor, Teatr śmierci, Teksty z lat 1975-1984, izabralo i uredio Krzysztof Plesniarowicz, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Krakow, 2004 (opaska prevoditeljice).

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Trebalо bi biti 1968.

⁸ Valer U stariм bakinim notama, poznat još i kao *Walc François*, komponirao ga je Adam Krasinski za tekst Andrzeja Wlašte (u originalnom tekstu su "dawni dan"). U predstavi se koriste fragmenti instrumentalne snimke.

⁹ prva, prvotna materija

¹⁰ Vomito negro (špan.) – žuta grozница.

¹¹ Über transfinite... (njem.) – Transfinitna funkcija u alefu beskonačna prostranstva; "Alef: prvi transfinitni broj kod Cantora." (bilješka S.I.Witkiewicza).

¹² Aber mir... (njem.) – Ali mene nisu poštujeli nikakvih patnji.

¹³ Kod Witkacyja: "tih polu-aristosa".

Foto Janusz Podęcki

Tadeusz Kantor, Mrtvi razred, 1975.