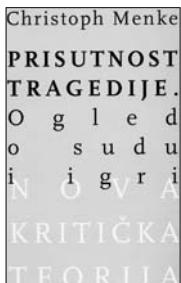

TRAGEDIJA KAO METAUMJETNOST

Christoph Menke, *Prisutnost tragedije*, Beogradski krug/Multimedijalni institut, Beograd/Zagreb, 2008.

PREMIJERE
RAZGOVORI
PROTUKRITIKA
MEĐUNARODNA SCENA
FESTIVALI
TEMAT
PRODUKCIJA
ISTRAŽIVANJE
TEORIJA
SJEĆANJA

NOVE KNJIGE
loških analiza tragičnoga dramskog žanra koje potvrđuju svojim posttragičnim tvrdnjama uglavnom pronalaze u poznatim Hegelovim odnosno Schlegelovim sintagmama o kraju umjetnosti ili pak u percepciji tragedije kao nečega prošloga i za nas zastarjelog - studija se Christopha Menke ističe kao osobita, ali i posve inovativna rasprava u kojoj se ovaj dramski žanr otkriva kao svojevrsna metaumjetnost: umjetnost o umjetnosti, umjetnost o razlici, ali i o prijeporu između umjetnosti i neumjetnosti. Percipirajući tako tragediju prvenstveno kao kazališnu odnosno povijesnofilozofsku kategoriju, Menke osobitu pozornost posvećuje specifičnosti njezina istaknutena sadržaja odnosno *tragične ironije prakse* koja za nas, kako ističe, još uvijek ima djelotvorno značenje. Jednako tako, tragična ironija eksplicira nasilje i pogrešne korake koji-ma smo i te kako skloni suditi - a dokle god pokazujemo

naklonost ovakvim postupcima, zaključuje, neosporno živimo u prisutnosti tragedije. Njezin je život prema tome usko vezan uz čovjeka i njegovo djelovanje pa nam je u takvome kontekstu potpuno neopravdano govoriti o njezinu završetku.

Stoga je promišljanje koncepta tragičnoga iskustva u središtu prvoga dijela studije u kojem na primjeru Sofoklova *Kralja Edipa* autor iznosi sustavnu i iscrpu teoriju tragične spoznaje. U središtu je njegova interesa tragični junak iz čijih postupaka iščitava izrazitu povezanost s pravnom praksom i procesom sudjenja. Propitujući tako tragičnu ironiju i mogućnosti njezine pravne primjene, autor ovdje nastoji rasvjetiti put razumijevanja Edipova procesa samoosuđivanja upozoravajući pritom kako tragedija (prema povijesno zadanoj pravnoj formi) ne preuzima ulogu pasivnoga nasljednika. Naprotiv, Menke u Sofoklovom dramsku tekstu pronalazi pravnu formu i u njezinu nastanku (na početku Edipovo tumačenje izreke proročišta), ali i u njezinu slomu (Edipovo samospoznavanje). Jednako tako, kletva koju izriče Edip u ulozi suca odnosno pokretača pravne istrage i sudjenja implicira otklon od pravno ubučenog procesa sudjenja što kroz kletvu na samoosudu pratiše sebstvo i potiče subjektivni pravni oblik kojega je organizator isključivo tragični junak. Edipova je samospoznaja (ocoubojica i majčin suprug) osnova njegove nesreće, a njegova je tragedija prvenstveno tragedija onoga koji sudi i presuduje, ne onoga koji zna. Na ovoj se razini bližeći djelovanje tragične ironije koju Menke, referirajući se na Adama Müllera odnosno premise romantičke teorije tragedije, smatra osnovnim elementom pa čak i ujetom njena funkcionalnosti. Upravo u kontekstu tragične ironije postaje razumljivo Edipovo djelovanje - samočinjenje i samogovorenje koje kroz samoosudu opravdava zadani mu cilj. Međutim, netomi spomenuti postupci eksplićiraju tragično iskustvo (ali i pojam nasilja) u kojemu autor pronalazi pokušaj priređivanja vlastite sudbine ukazujući pritom na pojam kletve kao čiste semantike - uz pomoć koje si Edip kroz proces gubljenja samoga sebe zapravo i priređuje tragično iskustvo. Pritom se, ukazuje nam autor, tragedija ne percipira poput kakva recepta za pravilno ponasanje, nego se u estetički posredovanoj osobitosti iskustva ističe njezino filozofska značenje. Tako umjetnost tragedije počiva u predstavljanju tragične sudbine i učinka

tragičnoga iskustva - kao poticatelja neugode, uzroka muka u osoba koja nisu učinile ništa toliko odbojno, a unatoč tome moraju trpjeti. Valja nam ovdje ukazati i na upozorenje prema kojem *tkanje teksta određuje bitak dramskoga lika odnosno njegovo djelovanje i trpljenje*, čime autor s jedne strane ističe njegove osobitosti u ozračju dramske umjetnosti, a s druge pak ukazuje kako se svojom specifičnom (tragičnom) sudbinom protagonist predstavlja kao zasebni entitet na pozornici - pri čemu se utemeljuje nova logika djelovanja i subjektivnosti. U dramskoj se osobi tako prepozna i *instanca sebe-djelanja* odnosno *sebe-govorenja*, ali i instanca specifičnoga prijenosnika autorovih misli. Oba su načela zapravo obilježja subjektivnosti na njihov nastup i iskustvo stvara novo dramsko određenje forme tragedije prema kojоj se, upozorava Menke, ona razlikuje i od epa i od rituala. Tragedija je, dodaje, svojim sadržajem i formom iskustvo samo-djelovanja te je objektivno određenje dramskih likova i anonimno stvaranje epskih napjeva pretvara u samo-činjenje, tj. u ozračje unutar kojega je jedino i moguća egzistencija *dramatis personae*.

Približavamo se i drugom, teorijskom dijelu studije kojim Menke iznosi kritiku modernoga uvjerenja što implica odnos isključivosti između svijesti o teatralnosti s jedne odnosno tragike s druge strane. U tom se kontekstu spominje i specifičnost tragičnoga iskustva odnosno neugode koju velike pogreške neizostavno prouzvode u gledatelja/čitatelja. No, nepostojanje smislene prakse koja bi omogućila izbjegavanje puta pogrešaka odvodi tragediju u svojevrsni moment izostavljanja prakse i tragike, a unutar kojega razvidnom postaje prvenstveno estetička dimenzija. Međutim, ova iskustva (tragičko i estetičko) nalaze se u odnosu međusobne uzajamnosti. Tko je u stanju spoznati tragiku predstavljenog djelovanja, nastavlja Menke, u svojevrsnom je odnosu odmaknutost prema onom predstavljenom kojemu (s one strane sudbinskoga preokreta srće u nesreću) jednako tako dopušta i mogućnost opažaja ljestve grada i forme - čije se jedinstvo iskustvom tragike raspada i postaje određenje koje pripada isključivo predstavi. Na taj nam se način tragedija otkriva kao načelo koje razlikuje ljestvu grada i forme od uspjelosti prakse i sagledava ih kao dva samostalna načina sudjenja. Tako se specifičnim sagledava-

njem i razlikovanjem pitanja lijepoga povlači ovdje oštra razlika između *klašičnoga i modernoga modela tragedije*. Referirajući se na Hölderlinove postavke, Menke zaključuje kako lijepo (kao nešto što se može tek promatrati) i tragično u svojoj nasuprotnosti egzistiraju jedno pored drugoga, a ono što u konačnici predstavlja klašični model otkriva se kao proces estetičkoga izostavljanja tragičnog pri promatranju lijepoga, odnosno kao obrnuti proces povratka iz lijepoga u praksu i spoznaju njezine tragike. Drugim rječima, tragedija otkriva prizor nerazreživa prijepora između ljepote i tragike, odnosno estetičkoga i praktičnoga čij je odnos u modernom modelu oštriji i u mnogome nasuprotn. Lijepo, prema Menkeovu mišljenju egzistira isključivo na rubovima drame (na jednom je kraju tekst u kojem je propisano dramsko događanje, a na drugom slika prizora u koju je to događanje potrebitno ugurati), odnosno u sferi djelovanja koja ga tek čine mogućima. Međutim, estetička se dimenzija (za razliku od predstavljene tragike prakse) nalazi u načinu predstavljanja, a esetička kontemplacija tragedije kao lijepoga predmeta mora izgubiti iz vide teatralnost njezina predstavljanja - dakle onu dimenziju bez koje ne može postići prisutnost. Na taj se način predstavljanje tragičnoga odvija tek na pozornici, u kazalištu. Temeljne razlike između klašičnoga i modernoga modela tragedije, kako upozorava Menke, upravo je u predstavljačkoj dimenziji odnosu isticanju estetičkoga i tragičnoga elementa. Naime, moderni model predstavlja potpuno drugačije kazališno događanje razlike i ironije - u kojem se ironija sudbine zamjenjuje ironijom igre. Međutim, važno nam je napomenuti kako autor središnjom figurom u ovom prijenosu događaja i djelovanja iz teksta na scenu drži upravo glumca/izvođača - koji unatoč tome što je ograničen bitkom dramskoga lika (i čije je djelovanje ograničeno tekstom i događajima u njemu) ima potpunu slobodu da svojom tjelesnošću i osobitostima na svoj način priznaje dramski lik. Taj je dramski lik u modernom modelu prijenosnik sasvim drugačijeg odnosa estetičkoga i tragičnoga, a prema kojem se upravo estetička dimenzija poima kao njezina kazališna igra u kojoj je moguće rasplasati glumačku slobodu. Nasuprot je pak iskustvo tragike koje postaje iskustvom djelovanja i nad kojim moć posjeduje isključivo sudbinu. Prema tome, tragedija predstavlja tra-

gičnost prakse i istodobno jest praksa (ili je pak omogućuje) u kojoj, kao u igralačkoj praksi, više nema tragedije. U tom kontekstu, dodaje Menke, svojim karakterom igre ona u sebi nosi vlastitu smrt, a referirajući se na Nietzschea (klasični tragični model) zaključuje kako smrt nastupa od vlastite ruke, samoubojstvom koje u modernom modelu nastupa samorefleksijom – zadržavanjem glumačke slobode djeleovanja što je pretpostavlja i sadrži u svojoj kazališnoj prisutnosti. No, ovom obećanju posttragične prakse odgovara iskustvo nemoći igre kojim se tragedija vraća u izmijenjenom obliku – na čemu uostalom i počiva Menkeova kritika tzv. modernoga uvjerenja prema kojemu se svijest o igri i tragika međusobno isključuju, štoviše, prema kojemu se tragika i iskustvo tragike rastvaraju svješće o teatralnosti svoje predstave. Obraćunavši se tako s romantičkim konceptom komedije i konceptom poučnog komada, moderni model prema Menkeu prevladava marginaliziranje kazališta u odnosu na tekst (koje obilježava aristoteliansku tradiciju) čime se, uostalom, omogućuje život tragediji nakon tragedije. Na taj je način preko tragedije igre (metatragedije, kako je naziva Menke) i estetičkoga djeleovanja predstavljanja omogućen njezin povratak – i to zahvaljujući isključivo kazališnom mehanizmu.

Slijedimo li tijek Menkeovih misli zaključujemo kako se u tragediji igre igrano što se prakticira odnosno istodobno predstavlja kao oblik prakse. Na taj način ona postaje metatragedijom upravo zbog toga što u tragediji samoj sustiže kazališnu pretpostavku svake tragedije. U tom, dakle, kontekstu Menke sagledava Hamleta (treće poglavje u knjizi), upozorivši pritom kako je ovdje riječ o paradigmatskom ranom slučaju impliciranja kazališta u tragediji. Za razliku od Sofoklova dramskoga teksta, Shakespeareov se moderni model određuje kao tragedija znanja: kao tragedija u kojoj se pokazuje neuspjevanje naših epistemičkih sposobnosti, naše uzmotnosti za sudjenje. U Hamleta stoga, zaključuje autor, nije presudno pitanje znanja, nego je moći djelovati teorijsko i epistemičko pitanje – pitanje mogućnosti znanja. Pristupivši tako Shakespeareovu tekstu s polazišta djeleovanja, znanja i igranja, autor osobitu pažnju posvećuje razmatranju tragičnoga junaka kao gledatelja, i to kao gledatelja kazališta. Budući da dramski likovi (u Shakespearea) nisu isključivo reflektirajući predmet kazališnoga gledanja (u

odnosu na vanjske uvjete, na sudbinu i glumce), nego su u svojem međusobnom odnosu i sami kazališni, reflektirajući gledatelji – stav kazališnoga gledanja u odnosu na dramsko događanje postaje presudnim elementom u dramskom događanju. Naime, u Shakespeareovoj tragediji gledatelj nije ono vanjsko suprotno, naprotiv, u nju se implicira – i tim se njegovim ulaskom u dramu zapravo stvara tragedija. Hamletu je tako svojstveno ironično-refleksivno gledanje koje stvara njegovu sudbinu, a temelj je gledanja upravo kazalište – put ulaska u sferu djeleovanja. Njegovo tragično iskustvo postaje tako iskustvo prema kojem je stav reflektirajućega gledatelja neizbjegoran i sudbonosan, što u konačnici nužno proizvodi epitemičku skepsu, praktičnu dvojbu – o sposobnosti razboritoga izbora između reflektirajućeg gledanja i praktično-povjerenja.

Nadalje, u kontekstu ovoga modernog tragičnog modela koji po Menkeovu sudu začinje Shakespeare, valja istaknuti i posljednje poglavje – interpretaciju Beckettova teksta Svršetak igre, Müllerova Filokleta i Straussove Itake u kojima autor ukazava na specifičnu formu moderne tragedije igre, ujedno i zaokružuje ovu iscrpnu i nadasve zanimljivu studiju. Naime, analiza odnosa Hamma i Clova (iz Beckettova komada) ukazuje na zanimljiv pojam strategije komike (koji jednim dijelom Menke nadovezuje na romantičko otkriće tragične ironije prema kojoj nesreću gledatelj može percipirati kao smiješno) u njezinom iznimno uznenimirujućem kontekstu – prema kojem činjenje i smatranje nečega smiješnim zapravo stvara nesreću. Svršetak igre Menke doživljava više kao igru o svršetku igre, o neuspjevanju obećanja drukčije prakse oslobodene strategijama estetičke igre. Na taj način Beckettov komad predstavlja povratak od moderne estetike igre klasičnoj estetiči mjere i reda, pri čemu se opravdano zaključuje kako ovo kazalište ponovno podiže četvrti zid i čini dramsko događanje predmetom distanciranoga promatranja – što u konačnici rezultira skrućivanjem slika, uređenju sklopa prema svojim simetrijama, analogijama i ponavljanjima. Estetičko i praktično uspjevanje ovdje ne jamče jedno za drugo (čemu se u principu nadao moderni model), nego se međusobno grubo nadmetaju. S druge pak strane Müllerov Filoktet upravo međusobnim nadopunjavanjem ovih dviju kategorija postaje potvrdom moderne tragedije koja specifičnom igrom iz-

nošenja prakticira stanovit način djeleovanja, i to plastično oblikovanih likova kojima se upravo na pozornici otvara slobodan prostor za promišljanje drugačijega tijeka djeleovanja. Utječući se tako Brechtovu tipu modernoga poučnog komada, Müller zapravo percipira kazalište više kao kontekst unutar kojeg se odmak igre u odnosu na tragiku otvara i zadržava kao glumčev prilog emancipaciji gledatelja – iz čega se u konačnici i interpretira dvostruko političko značenje Müllerova određenja kazališta: kao blaženog modela svijeta parabole koji zaoštvara sukobe do bezizlaznosti (pa kazalište u tom kontekstu postaje mjestom revolucije i predstavljanja tragedije) odnosno kao utopiju čovječne zajednice nakon tragedije prema kojom teatar preuzima, unatoč zaoštrevanju proturječja, tek ulogu svojevrsnoga predstavljača sukoba. Međutim, sasvim specifičan odnos tragedije spram kazališta Menke pronalazi u Straussovoj Itaci u kojoj se prosvlonom sintagmom pjevanja Odiseje o povratku implicira povratak u djetinjstvo kazališta. Jednako tako, specifičnost je Straussove drame i u osobitom zazivanju komedije koja se ovdje postavlja u okvir bajke – čime se zapravo nanošu dotiče iskustvo tragedije. Pritom, valja naglasiti, bajka predstavlja tek okvir unutar kojeg su sabijeni događaji, a vrhnac – prizor umorstva prosca, prekida tijek bajkovitoga pripovijedanja. Međutim, konačnu tendenciju Itake Menke pronalazi u stvaranju dramskih likova posredstvom kazališne moći preobražavanja, a komičnost komada ne proizlazi iz njegova završetka ili učinka, nego iz njegove unutrašnjosti iz koje prodire kazalište, igra i iznošenje. Upravo iz tog neuspjeha dramskih likova u odnosu na prezahtjevnu ulogu u bajci, u tom kazališnom prelamanju dramskoga događanja (koje je, uostalom, i temelj njegove komičnosti) – Menke interpretira i navlastiti tragični potencijal Straussove obrade Odiseje.

Iz svega netom iznesenoga možemo zaključiti kako Prisutnost tragedije iscrpnim povjesno-filosofskim odnosno filozofsko-teatrološkim pristupom propituje i dokazuje život tragedije nakon njezine smrti, u vremenu nas modernih. Tvrđnja koju našlovnom sintagmom iznosi Christoph Menke nastoji s jedne strane ukazati na pogrešnu percepciju nas samih, naše uloge i uvjetovanosti, a s druge pak i na površno razumijevanje tragičnoga dramskog žanra, njegovu formu i iskustvo. U ovom posttragičnom, postdramskom dobu nije nam uspjelo prevladati formu

tragedije niti smo lišeni njezina iskustva. Naprotiv, kontekstualiziranjem i resemantizacijom tragične ironije, sukoba, i dramskih likova, ona nastavlja živjeti u specifičnoj teatarskoj igri. Stoga je Menkeovo sustavno i pronicljivo promišljanje uzdiže na specifičnu svevremensku metarazinu u kojoj se određuje kategorijama vjećne prisutnosti.