

AVANTURA SVAKODNEVNOGA

Kazališni tekstovi Rolanda Schimmelpfenninga

PREMIJERE

FESTIVALI

OBLJETNICE

U kazališnom komadu *Na Ulici Greifswalder¹* Rolanda Schimmelpfenninga, u prizoru 2.8., radnici koji obnavljaju pročelje pronalaze u zidu kuće uzidanu žlicu. Nešto kasnije, u prizoru 3.2., u obliku prozno-priopovednog intermeza insertiranog u dramsko tkivo, doznajemo povijest zazidane žlice, kronički zapisanu, uz navođenje točnih datuma: godine 1945., šezdesetosmogodišnji J. Erdmann uzidao je žlicu koju je dobio kao dar za krštenje i koju je kanio predati još nerodenom djetevatu svoje kćeri Henriette. Erdmann je umro nedugo nakon toga od posljedica ranjavanja odbijenim metkom.

ESEJ
TEMAT
GAVRAN U PARIZU
IZ STRANIH ČASOPISA
TEORIJA
IZ POVIJESTI

NOVE KNJIGE
DRAME

Rolanda Schimmelpfenninga, u prizoru 3.2., priopovijest o srebrnoj žlici nadopunjena je još nekim činjenicama, neobična privlačna snaga proistekla iz nenadanog otkrića zaboravljenog predmeta, uvukla je u svoje magično kolo daljnji niz osoba i dogadanja. Dakle, u 17 sati moskovsko kazalište lutaka započet će s popodnevnom predstavom. Lutkar Mihajil Kirilović, Rus, više je od 60 godina u gradu koji je nekoč zauzeo kao mladić. Slamao je poslijednji žestoki, besmisleni otpor i bio treći koji je preuzeo mitraljez, dvojicu prije njega sa svoga je balkona ustrijelio njemački snajperist, zapravo umirovljeni lovac-amater, Walter Opitz. Miška Kirilović, šaračući mitraljezom, paljborom je obasuo svaki prozor i pri tome usmratio Opiza, a slučajno i Johanna Erdmanna koji je upravo zavodio zove se Katja i unuka je čovjeka koji je zazidao žlicu.

Nakon prošlosti, koja je upravo iz zaborava izvukla jednu od tisuća nevažnosti od kojih se većinom sastoje ljudske sudbine, u jednom od ni po čemu posebnih trenutaka sadašnjosti, kada započinje lutkarska predstava, a tri okrugla, crvena prasca po stoti put započinju graditi svoje kućice-slobodice od slame, drva i cigle,

vujemo grupnom fotografirajućim članova Instituta za kemijske informacije. U trenutku fotografiranja, sonda na krovu dvorišne zgrade Instituta bilježi promjenu unutar kemijskog profila u atmosferi iznad grada koju nije u stanju interpretirati, zbog čega se pali mala crvena signalna dioda koja se odlično vidi na fotografiji. Uzročnik promjene nije nikakva molekula, nego jedan jedini atom koji je u periodičkom sustavu elemenata zaveden pod rednim brojem 47 i nosi simbol Ag, argentum: srebro.

Postoji ovoga, u prizoru 3.2., priopovijest o srebrnoj žlici nadopunjena je još nekim činjenicama, neobična privlačna snaga proistekla iz nenadanog otkrića zaboravljenog predmeta, uvukla je u svoje magično kolo daljnji niz osoba i dogadanja. Dakle, u 17 sati moskovsko kazalište lutaka započet će s popodnevnom predstavom. Lutkar Mihajil Kirilović, Rus, više je od 60 godina u gradu koji je nekoč zauzeo kao mladić. Slamao je poslijednji žestoki, besmisleni otpor i bio treći koji je preuzeo mitraljez, dvojicu prije njega sa svoga je balkona ustrijelio njemački snajperist, zapravo umirovljeni lovac-amater, Walter Opitz. Miška Kirilović, šaračući mitraljezom, paljborom je obasuo svaki prozor i pri tome usmratio Opiza, a slučajno i Johanna Erdmanna koji je upravo zavodio zove se Katja i unuka je čovjeka koji je zazidao žlicu.

Nakon prošlosti, koja je upravo iz zaborava izvukla jednu od tisuća nevažnosti od kojih se većinom sastoje ljudske sudbine, u jednom od ni po čemu posebnih trenutaka sadašnjosti, kada započinje lutkarska predstava, a tri okrugla, crvena prasca po stoti put započinju graditi svoje kućice-slobodice od slame, drva i cigle,

obećanje izvjesnosti koje sugerira predstava prokazuje se kao lažno, stabilna situacija izmiče, a u redovima gledališta, koje baš i nije posebno posjećeno, u kontrastu malih reflektora sve se jasnije i jasnije pojavljuje budućnost koja, eto, najprije predstavlja sve one bolesti koje će doći kasnije – ruk jetre u dobi od otprilike 45 godina kod dječaka u drugom redu, siva mrena na oba oka kod dječaka desno naprijed. Crohnova bolest kod djevojčice s pletenicama i ruk testikosa kod dječaka koji sjedi otraga već za petnaest godina. Kontrast: bezzrena dječja predstava u drugom planu, leukemija, rak dojki, moždani udar i infarkt u prvom. Potpuna neizvjesnost.

Greifswalderstraße je stvarna berlinska ulica, lako ćemo je pronaći na karti grada (jednako kao i heavymetal klub ACCESS koji se spominje u prizoru 1.3). Nalazi se u dijelu Berlina koji se zove Prenzlauer Berg (sam autor stanuje u nedalekoj Christburger Straße), a tom se četverotračnom prometnicom koja nas izvodi iz grada štropativim tramvajem od središta stiže do jezera Weißensee. Taj sjeveroistočni dio Berlina glasan je, ružan, provincijalan i učmao.

Medutim, karta grada neće nas uputiti na prodavača novina koji postaje opsjetnut (autentičnom) pjesmom na španjolskom jeziku koji ne poznaje, a prisiljen ju je pjevati jer ona jednostavno provala je iz njega, kao "kad čovjeka tjeran na povraćanje". Nigdje nećemo naći na pouzdane obavijesti o ženi koja radi na blagajni u supermarketu i iznanađa pada u zaborav, koju ljudi prestanu primjećivati pa ima osjećaj da postaje zrak i čini joj se da više nije tu, dok na slučajno snimljenoj fotografiji sebe zamjećuje kao nejasnu mrlju. Gdje ćemo se informati o oronuloj ženi koja se niotkuda, poput sablasti, noću pojavljuje u sobi jednog od lica, Rudolfa, s pitanjem: "Kada bi imao samo još 24 sata života – što bi učinio?" Ta rečenica s informacijom o preostalom životnom vremenu, s neotklonivim vremenskim postulatom, kao da je rečenica-otponac, *timer* tempirane bombe: Od tog trenutka čovjek životni sat počinje otkucavati i pokreće lavinu osobnih i, recimo to tako, nadosobnih dogadanja – Rudolf se bespovratno zaljubljuje i jednos-

tavno mora prekinuti s dosadašnjim životom, sunce prestaje zalažiti. Rudolfov život, u gotovo opredmećenom protjecanju preostalog vremena, iznenada se snažno počinje sažimati, slučajni, obični i nepovezani trenuci izdvajaju se u svojoj jedinstvenosti i neponovljivosti, te počinju dje洛ovati snagom sudbine. Neprimjećen, Rudolfov život je protekao: "Kao kad nekome vjetar odnesne šešir s glave! Pa pred tobom leti niz ulicu."

Zadržimo se još na jednoj slici: u izlogu fotostudija Babsi, malo deblja žena postavila je kameru na stativ; kamera pomoći automatskog okidača i satnog mehanizma tijekom cijele noći svakih petnaest minuta snima jednu fotografiju. Pokatkad su jasno vidljive registarske tablice, pokatkad je prepoznatljivo lice prolaznika. Poneki zastanu pred fotografskim dučanom i gledaju točno u kamерu. Ulica Greifswalder – život u trenutnim snimkama, ono svakodnevno, u vremenskom kontinuitetu nezanimljivo i obično, ali odabranu i istaknuto kada je vremenski odrezan i izdvojeno pa time i posebno i neponovljivo. Kao kod prodavača novina, u čiju svakodnevnost iznenada prodire njegova nekontrolirana nutrita, tako se i kod ostalih lica, pa i prostornih fragmenata, javljaju sitni proplamsaji, ali i pravi, veliki praskovi virtualnog. Trenutne snimke pred nas su postavljene poput zajončki, a tijekom njihova odgonetavanja, čemu služe kratki prizori fiksirani dijaloškim *short-cutovima*, postojeca Ulica Greifswalder, koja je komadu ponudila naslov i poslužila mu kao polazno, ishodišno mjesto radnje, gubi sada već prividnu autentičnost i rasprostire se pred nama kao prostor kazališne igre života i smrti, ljubavi i usamljenosti.

Komad uokviruju dva karakteristična prizora: početni i završni prizor dogada se usred noći i predstavlja dojmljivu sliku duboke usamljenosti kojom se sugerira temeljna situacija čovjeka pojedinca u prepunapuštenom gradu. Bezimeni, neodjeveni čovjek (samo u kućnom ogrtu) neodlučno stoji na pustoj ulici, u popisu lica to je osoba atribuirana prijedlogom "bez", osoba koja je bitno obilježena pretrpljenim gubitkom. Abruptno istrgnuta iz svoje dotadašnje sigurnosti, ne stigavši se ni odjentiti, preneražena do te mjere da osim besmislenog po-

navljanja imena pobjeglog psa nije u stanju ničim drugim smislenje artikulirati svoju situaciju, ta osoba u završnom prizoru, odustavši definitivno, poput nemoćnog krika izgovara tek jedno, početno slovo imena svog psa. Ova slika potpune čovjekove nemoci ako mu se ma i neznatno (za uistinu neznatno?) poremeti uhodani životni tijek nadograduje se prizorom ostarijelog rokera koji bijesno, očajnički i umorno do besvesti ponavlja jednu jedinu riječ, "Maiden". Ne znamo točno što je to, pretpostavljamo da se radi o nazivu heavy metal benda Iron Maiden, ali ni to nije bitno, bitna je osobna nesreća koja u svom izrazu više ne pronalazi cjelovit, nego samo okrenjeli oblik, pola naziva obožavanog benda.

Komad *Na Ulici Greifswalder* odvija se dalje u nizanju prizora, u nastajanju i odgonetavanju trenutnih snimaka. Prizori mogućega, podupruti autentičnošću prizorišta i sadzani na govorno-dijaloškoj svakodnevici, polaganio se, kako komad odmice, postupkom montaže, sažimanjem i konačnim uklanjanjem dijaloga, sve učestala situacijama u kojima se lica monološki očituju ili ispisuju pred drugima, prodorom pojedinih riječi ili asocijacijama koje licima kao da ne pripadaju i koje nisu u stanju kontrolirati, precizno komponiranim minimalističkim postupcima, sve više odlepjujući od fiksiranosti za svakodnevno i poprimaju karakteristike velike avanture koja će bez najave otputiti unutar tekućeg životnog ambijenta, suočiti lica sa, rekli bismo, brodolomom u kapi vode, a sve slučajno i nevažno preokrenuti u sudbinsko i neumitno.

Među mlađim i novijim njemačkim dramatičarima poput Mariusa von Mayenburga ili Igora Bauersime, auto-râ, nazovimo to tako, psihološkog minimalizma i nepolitizirane svakodnevice, Roland Schimmelpfennig trenutačno je autor s najviše prizvedenih kazališnih igrokaza. Dok se, primjerice, von Mayenburg i dalje kreće područjem reduciranog, ali svejedno čvrstog i gotovo dokumentarističkog realizma, uvođeći kod svojih lica kao novinu potpuno brisanje granice između normalnog i patološkog, štoviše, odričući normalnome svaku legitimnost, a dajući puno građansko pravo patološkome, Schimmelpfennig se, koristeći cito arsenal inovativnosti

iz posljednjih kazališnih desetljeća, kreće nekim drugim, držimo, još neistraženim putevima suvremenog kazališta. Tvrdeći kako kazalištu ne treba romantika, nego ideje,² a misleći na autorovo majstorsko baratanje tehnikom montaže, bolje, tehnikom zagonetanja i očuvanja, složit ćemo se sa Franzom Willeom³ i reći da su Schimmelpfennigovi kazališni komadi konstrukcije, a on sam, prema načinu na koji eksperimentira s pripovednom tehnikom, autor umijeća fuge. Tako je *Arapska noć*⁴ pripovedjana drama podijeljena na pet glasova u kojoj se stapa prikazivanje i pripovijedanje, a didaskalija se konceptualno koriste kao replike lica. *Push Up 1-3* (*Push up 1-3*, praizvedba Schaubühne am Lehniner Platz, 2001.) je paralelna montaža 'scena u paru', gdje se događanja iz prizora na prvom katu reflektiraju u prizorima koji se odigravaju u podrumu, dok je *Prijе/poslijе* (*Vorher/Nachher*, praizvedba Deutsches Schauspielhaus in Hamburg, 2002.) scenski "kovitac"⁵ s 36 uloga u kojem se sadržajno i vremenski sitni odlomci zbiravaju, koji pokreću radnju, povezuju ili izdvajaju unutar vremenskih skokova. U komadu *Na Ulici Greifswalder* također se u obliku proširenih didaskalija pojavljuju prozni ulomci, s jedne strane jer se, očito, komplikirana stanja ne mogu predočiti u dijalogu, dok s druge strane autor time širi svoje idejno tkivo i zorno predočuje koncept koji smo u naslovu nazvali avanturu svakodnevna. Usprkos pitanju kako takve prozne fragmente praktično riješiti u kazalištu i treba li ih uopće rješavati, eksperimentiranje s prozom daje komadima stanovitu otvorenost.

Brodolom u kapi vode ili katastrofu u malome pronaći ćemo danas kod autora kakav je, primerice, Jon Fosse, koji poput Schimmelpfenniga također izvrsno barata scenskim i govornim ritmom. Ali dok Fosse strukturu svakodnevno-govorne dijaloške i monološke celine poput nevezanog stiha,⁶ zainteresiran, očito, za onaj trenutak kada u govornim frazama dolazi do prekida, kada se u pokušaju da se ovладa sadržajem otvara dubok jaz između onoga što lice nastoji izreći i rečenice koja mu stoji na raspolaganju, Schimmelpfennigove rečenice kao da traže i na posljeku u licima i pronalaze jezgrovite,

pokatkad duboko poniruće poteske proplamsaje. Potom, Schimmelpfennigovi komadi, poput *Žene od prije*,⁷ kada se otvori mogućnost pojedinu situaciju dovesti do ekstrema, obiluju humorom, što ih u potpunosti razlikuje od tamne skandinavske jesenje atmosfere tipične za Fossea.

Ne tražeći ideje koje bi s jedne strane negativno proaktivale, a s druge romantizirale i prelazile mogućnosti običnog čovjeka kao takvog (prve čemo nazvati socijalnim, druge političko-društvenim idejama), Schimmelpfennig je afirmativnim traganjem za skrivenim stranama običnog i svakodnevnog stekao epitet "čistog dramatičara",⁸ a svojom dijaloškom kompaktnošću i rečenicnim ekonomiziranjem epitet "enigmatika"⁹ čija lica govore u zagonetkama, kazujući tako mnogo više nego što misle, a na posljeku i epitet "pjesnika u užem smislu" i "poete",¹⁰ jer Schimmelpfennigovo kazalište obiluje snažnom, često magijskom, arhaičkom atmosferom u kojoj se stvarnost miješa sa snom. Ovome, dakako, pridonosi i to što su sve Schimmelpfennigove scenske pripovijesti uvijek ljubavne pripovijesti.

U *Arapskoj noći*, jednako kao i u komadu *Na Ulici Greifswalder*, polazišni obični, nezanimljivi život ljudi na jednom postaje uzbudljiva avantura neizvjesna završetka, a komad se iz potpuno svakodnevne, prozaične atmosfere višekatnice sa stanovima za iznajmljivanje pre okreće u bajku. Verćernja vrućina je sparna i teška kao da smo na Orientu, svaki pokret iziskuje divovski napor, čula su ošamućena i opijena, a probudići duhovi petoro ljudi, dviju žena i trojice muškarca, strmoglavlju se iz svakodnevja u ponore nesvesnoga; u ovoj "igri snova" strahovi i žudnje izviru poput slika iz *Tisuću i jedne noći*. Kućepazitelj Hans Lohmeier u potrazi je za kvarom na vodovodnim instalacijama, a i za ženom koja bi trebala biti slična njegovoj prijašnjoj ženi. Fatima Mensur i Franziska Dekhe dijele stan na sedmom katu. Fatima čeka svog *lovera* Kalila, o kojem Franziska nema pojma jer je navečer uvijek iznenada s popadne dubok san. Prijе toga uvijek se ide tuširati, a pritom je kroz otvoren prozor neboderu s druge strane promatra Peter Karpati. Fatima promatra to promatranje i cio je igrokaz prava

studija o fenomenu "promatranja". Likovi u monološkom obliku govore o svemu što zamjećuju. Njihovi postupci očituju se preko objektivnih opisa drugih likova – s odredenom otuđenošću dakako, jer je sve smješteno unutar konteksta onog koji promatra. Susretnu li se lica, rijetko kad zapodjeni dijalog; sukobi nastaju između ulomaka unutarnjih monologa. Svako je lice svjet za sebe, svjet ispunjen vlastitim pripovijestima i zbivanjima, nesposoban otvoriti se prema drugim licima i drukčijim perspektivama. Iz ovakvog gomilanja zatvorenih svjetova, njihova montiranja, pomoći neprimjetljiva rastakanja prividne stvarnosti prostora i lica, Schimmelpfennig korak po korak, objektivnim opisivanjem zbijanja, otvara prostor nestvarnoga. Sva lica se, jedno za drugim, na posljeku susreću u jednom stanu, vide se i dodiruju, ali svjedo ostaju u svojim odijeljenim svjetovima: Franziska zamišlja da je svjetlokoša žena nekog šeška, Lohmeier sa svojom ženom putuje Bosporom, Karpati je, poput istočnjačkog duha, zatočen u boci konjaka. Lohmeier na koncu u Franziski otkriva dvojnici ili duplikat svoje žene, a Karpati, zatočen u boci, pada s bocom sa sedmoga kata i izještavajući nas usput o onom što se na katovima zbiva, smrskava se o beton pred kućom. Igra snova pretvorila se u noćnu moru.

U komadu *Žena od prije* (*Die Frau von früher*, praizvedba Burgtheater/Akademietheater, 2004.) Schimmelpfennig dramaturškim rezovima i vremenskim skokovima napravljen-natrag od jednostavnog zapleta konstruiru zamršenu scensko tkivo kao da je sebi postavio zadatnik napisati tragediju koja se odvija unutar Feydeauova svijeta. Pritom ono apsurdno tretira kao normalno (ima li krivo?) pa time sve absolutno i izvjesno pretvara u absolutno relativno i nepouzdano. Vremenski rezovi relativiziraju zbijanja, a napetost događanja postignuta je preperspektivama (foreshadowing-efekt) i retrospektivama. Smisao vremenskih rezova, a osobito nekratoličkog ponavljanja malih ulomaka događanja, u tome je da se još jednom prikuži i prokažu trenuci laži. Mi nikad ne znamo, odnosno uvijek se pitamo koju situaciju zapravo gledamo. Ali bez obzira gdje se nalazili na kronološkoj crti događanja, uvijek smo suočeni s jednom od sna-

žnih Schimmelpfennigovih ideja: u ovom komadu, s paklom nerazriješenošću našega svakodnevnog života.

PREMIJERE

FESTIVALI
OBLJETNICE

RAZGOVOR
GLAZBENI
TEATAR

ESEJ

TEMAT

GAVRAN U
PARIZU

IZ STRANIH
ČASOPISA
TEORIJA

IZ POVIJESTI

NOVE
KNJIGE

DRAME

Komad započinje grotesknom situacijom: Romy Vogtlander, Frankova ljubav iz mladosti (Frank je u meduvremenu oženjen), stoji pred vratima stana i zahtijeva od njega ozbiljno i sa žestinom ispunjenje obećanja da će je voljeti vječno. U stanu je, međutim, sve već spakirano. Obitelj će, Frank, supruga Claudia i sin Andi, otpotovati nekamo daleko, preko mora. U zraku se, između gomile kartonskih kutija i prtljage, osjeća nada. Dakako, među praznim zidovima osjećamo i atmosferu neumitnog rostanka, javljaju se uspomene koju su sada postanale potpuno beznačajne i bespredmetne. Jedan dio života već je nestao, drugi se još nije pojavio. Frankov sin Andi također se oprašta od Tine, svoje prve velike ljubavi, ali Tina, koja će uskoro biti ostavljena, gleda na stvari vrlo realno: neuvučena u paklensko kolo prošlog, sadašnjeg i budućeg, ona unutar komada predstavlja svojevrsnoga objektivnog komentatora. U trenutku kada komad započinje, život se na trenutak zaustavlja u vremenu između prošlosti i budućnosti. U toj vremensko-životnoj cezuri, u atmosferi pritajene opasnosti, jer sada bi život lako mogao iskliznuti iz kolotećine i krenuti bilo kojim smjerom, začuje se kucanje na vratima: pojavljuje se Romy, Frankova prošlost. Za Romy je važno samo jedno, ono što je bilo, naime, Frankove riječi: voljet će te vječno. Frank se počinje izvlačiti, lagati, zamukivati, javlja se pomisao: možda bi čovjek ipak mogao riskirati? Riskirati što? Budućnost, sadašnji život i održati obećanje? Stvari su spakirane, život trenutačno kada je zastao, dakle, bilo bi moguće sve ...

Dakako, ponovno se radi o konstruiranju, o traženju pretpostavki, o neprestanom krstarenju između sna i more. Prošlost, Romy Vogtlander pred otvorenim vratima, možda i otvara neke zapretene, zaboravljene mogućnosti, ali odbačena Romy Vogtlander, žena kojoj su

pred nosom zalupili vratima, okrutna je i nemilosrdna. Završetak komada predstavlja dogadjaj iz crne kronike: Romy plastičnom vrećicom davi Andiju, Frankovu ženu Claudiju zahvati plamen i ona izgori (slutimo da je vatru podmetnula Romy, ne znamo kako), Frank, ozlijedene noge i nepomičan, ostaje sam na zgarištu, na ruševinama svojega prošlog i budućeg života: tada se oglaši zvon, a Frank, ozlijedena koljena, više se ne može uspraviti, ne može otvoriti vrata, ne može do interfona. Prijor ispunjen nestvarnošću i jezom. Parafrazirajmo Sartrea: pakao, to je naša vlastita prošlost u koju smo neoprezno povjerivali.

Kazališni komadi:

Fisch um Fisch, 1999., Staatstheater Mainz, režija R. Schimmelpfennig.

Die ewige Maria, 1996., Theater Oberhausen, režija Volker Schmalero.

Keine Arbeit für die junge Frau im Frühlingskleid, 1996., Münchner Kammerspiele, režija Peer Boysen.

Die Zwiefachen, 1997., Münchner Kammerspiele, režija Markus Völkenklee.

Aus den Städten in die Wälder, aus den Wäldern in die Städte, 1997., Staatstheater Mainz, režija Hartmut Wickert.

Vor langer Zeit im Mai, 2000., Schaubühne am Lehniner Platz, režija Barbara Frey.

MEZ, 2000., Schaubühne am Lehniner Platz, režija Gian Manuel Rau.

Die arabische Nacht, 2001., Staatstheater Stuttgart, režija Samuel Weiss.

Push up 1-3, 2001., Schaubühne am Lehniner Platz, režija Tilo Werner.

Vorher/Nachher, 2002., Deutsches Schauspielhaus in Hamburg, režija Jürgen Gosch.

Alice im Wunderland, 2003., Schauspiel Hannover, režija Michael Simon.

Für eine bessere Welt, 2003., Schauspielhaus Zürich, režija Falk Richter.

Canto Minor, 2004., Chilenisches Nationaltheater in Mülheim, režija Raúl Osorio.

Die Frau von früher, 2004., Burgtheater (Akademietheater) Wien, režija Stephan Müller.

Angebot und Nachfrage, 2005., Schauspielhaus Bochum, režija Jan Langenheim.

Ambrosia, 2005., Schauspiel Essen, režija Anselm Weber.

Auf der Greifswalder Straße, 2006., Deutsches Theater Berlin, režija Jürgen Gosch.

Ende und Anfang, 2006., Burgtheater Wien (Akademietheater), režija Nicolas Steman.

Körperzeit, prema romanu *The Body Artist* Dona DeLilloa, 2007., Theater am Neumarkt Zürich, režija Jan Langenheim.

Besuch bei dem Vater, 2007., Schauspielhaus Bochum, režija Elmar Goeden.