

Blaž Lukan

Pritajeno kretanje scene

Kazalište Ivice Buljana

Rad redatelja Ivice Buljana obilježava serija paralelnih života. Buljan je – dopustimo li si biti malo metaforični – čovjek istovremenosti, paralelnih života i aktivnosti. Njegova kazališna karijera odvija se u dvije sredine, slovenskoj i hrvatskoj (čemu, s obzirom na njegove »intime« preferencije, možemo dodati i francusku), osim što je redatelj, također je dramaturg, umjetnički voditelj, direktor festivala, urednik, prevoditelj... Djejstvo (u slovenskim) profesionalnim kazališnim institucijama (u LGL, SNG Drami Ljubljana, PG Kranj i SSG Trst) i izvan njih (Miniteatar, Gled, CD), njegova redateljska poetika slijedi principe »umjetničkog kazališta« utemeljenog na drami, odnosno poeziji, također sam prerađuje nedramski predloške u oblik koji se može uprizoriti, u svojim režijama problematizira neke postupke uprizorenja koji su u dramskome kazalištu »neuprizorivi« (npr. pojava redatelja, šaptačice itd.) i tako se približava definiciji performativnog kao takvog i tako dalje i tako dalje. No, naravno ne u nedogled; unatoč nabojenim paralelama, Buljana je moguće smjestiti u odrediv estetski prostor, njegov rad kontekstualizirati, odnosno barem skicirati njegove glavne crte.

Buljan je u slovensko kazalište došao kao dramaturg, njegova prva dramatizacija bio je Rozman-Tauferov *Tartif* u Slovenskom mladiškom gledalištu u Ljubljani (1992/93), a suprotno uvjerenju u to kako je Buljan izvorno upravo dramaturg a tek potom »priučeni« redatelj, istina je da je njegova prva režija u slovenskom kazalištu mlađa samo dvije sezone, *Ime na koncu jezika*, izvedena u produkciji LGL koja datira u sezonu 1994/95. Činjenica je da potom slijedi serija dramatizacija, iako je to vrijeme (točnije, između 1998. i 2002. godine) kad Buljan umjetnički vodi HNK Split

i tamo također režira; stvarni početak njegovog redateljskog opusa u slovenskom kazalištu možemo postaviti u sezonu 1999./2000., kad Buljan u produkciji Miniteatra (njegove takoreći »matične« neinstitucije) režira Koltésovnu *Noč čisto na robu gozda*. Slijedi niz (oko petnaest) režija koje Buljana profiliraju kao jedno od najprepoznatljivijih redateljskih imena suvremenog slovenskog kazališta, za svoj je rad i više puta nagrađen (spomenimo samo *grand prix* predzadnjeg Bošnjićevog srečanja u Mariboru za režiju Straussove *Ene in druge* u SMG).

Kad pogledamo popis Buljanovih režija u slovenskom kazalištu, primjećuje se netipičnost tekstualnih predložaka. Quignard, Rimbaud, Walser, Müller, Jelinek, Svetina, Pasolini, Guibert, Mishima – i naravno Bernard-Marie Koltés, u različitim inačicama. Radi se ili o nedramatičarima, kojima Buljan svojim dramaturškim i redateljskim intervencijama jamči scensku prezentnost, ili o predstavniciima tzv. postdrame, pri čemu osobito Koltésovno djelo predstavlja za Buljana pravi case-study. Koltés, naime, implicira suvremenu francusku (i europsku) dramu u szondijevskom smislu drame u krizi kao i lehmannovsku postdramu, malu kao i veliku dramu, prozu kao i monolog, koje Buljan k tome uprizoruje kao da se u oba slučaja radi o eminentnim dramama; Buljan uprizoruje kako rana Koltésova djela, tako i djela iz ostavštine, ujedno Koltés sadrži i ono kontekstualno polje koje bismo u Buljanovu slučaju – i s pomici na Deleuzeu i Guattariju – mogli nazvati manjinskim kazalištem.

Prije no što pojasnimo tu misao, recimo da je Buljanov dramaturški izbor izoran i neobično konzistentan, usredotočen na dinamičan korpus suvremene europske drame (kamo možemo ubrojiti i jednog predstavnika u jezičnom smislu prev-

ladavajuće sredine u kojoj Buljan u zadnje vrijeme najviše radi, odnosno lvu Svetinu), koja neprestano balansira na granici između drame i nedrame, odnosno postdrame, dokle dramu – jednostavno rečeno – neprestano misli te istovremeno dok problematizira svoju imanentnu, kako aristotelovsku tako i brechtovsku prirodu, izaziva i realizatoru odnosno inscenatoru (isto onako kako smo – iako tamo manje opravданo – govorili o teatru apsurda, sada gorivo – opravdanje – o postdramskom kazalištu) te postavlja pred njih nužnost suočavanja s nekim novim (i temeljnim) pitanjima prijenosa tekstuallnog materijala na scenu. Pavisovim riječima: dramski korpus koji svojim dramaturškim izborom upostavlja Buljan, stvara neku temeljnu kazališnu relaciju (kako bi rekao De Marinis) između teksto-centrizma i scenocentrizma, ili bolje rečeno između teksta i scene, koja je unatoč autonomizaciji režije kao nove (i u nekim slučajevima jedine) kazališne realnosti najdublje obilježila kazališno 20. stoljeće. Ukratko, radi se o još jednom u nizu paralelizama koji obilježavaju Buljanov kazališni rad.

Deleuzovu i Guattarijevu misao o manjinskoj književnosti (*littérature mineure*)¹ u Buljanovom slučaju možemo – naravno – pratiti samo do neke mjere, odnosno do tamo gdje u njegovom kazalištu primjetimo i neku paralelnu, »nemanjinsku« crtu. »Manjinska književnost nije književnost napisana na malom jeziku, nego ona koju stvara manjina u većem jeziku«, kažu autori² i dodaju da je za manjinsku književnost karakterističan »jezik, pogoden visokim stupnjem deteritorijalizacije«.³ Zašto uopće Buljanu pripisujemo »manjinskost« u kazalištu? Unatoč nedvojbenim iskustvima s kazališnim establishmentom, odnosno institucijom, kao njegovom ekskluzivnom manifestacijom, Buljanov se opus, naime, stalno čini neinstitucionalnim ili uz-institucionalnim, ukratko »manji« ili manjinski u odnosu prema prevladavajućem. Nedvojbeno na manjinskost njegova kazališta navodi i znanje o Buljanovoj (isto)spolnoj usmjerenoosti koju u ovaj tekst uvodimo samo na podlozi objektivnih znakova koji se manifestiraju u njegovoj kazališnoj produkciji: izbor autora određene seksualne provenijencije (Rimbaud, Pasolini, Guibert, Mishima, također Walser i naravno Koltés) i neki elementi njegove redateljske poetike koji inače nikad ne istupaju kao odvojena i posebno obilježena mjesto sustava označavanja koja upostavlja na sceni, ali una-

toč tome, pročitani po redoslijedu konstituiraju prepoznatljiv sustav (npr. otkriveno muško spolovilo u *Noči čisto na robu gozda*, eksplicitna muška golotinja u *Ojdipu u Korintu*,⁴ specifična tematska i djelomice uprizoridbena »logika« *Mladega mesa*⁵ itd.), odnosno vidljivo kontaminiraju njegovu implici-tu politiku predstavljanja kroz koju prilično raspolozljivo zrači buljanovsko kazališno, odnosno glumačko tijelo. Riječima Deleuzeu i Guattariju, u manjinskoj književnosti sve je politika, zbog ograničenog prostora svaka je individualna (dodatajno i intimna) stvar odmah povezana s politikom. S time je povezana još jedna karakteristika: sve u manjinskoj književnosti ima kolektivnu vrijednost, u njoj nema mogućnosti za individualnu izjavu koja bi bila odvojena od kolektivne.

Buljanovo »manjinsko kazalište« (*théâtre mineure*) koje mnogi – paradoksalno – uvrštavaju u kazališni mainstream, producira jezik koji neprestano reterritorializira. U njegovim postupcima ne radi se u takvoj mjeri o deteritorijalizaciji, jer Buljan svoje režije često vrlo precizno (i čak scenografski ili kostimografski, također i glazbeno ilustrativno, na primjer u *Ojdipu u Korintu* ili *Mladem mesu*) smješta u točno određen prostor, ali više je riječ o premještanju, kako jezik tako i gledateljeve pozornosti i uspostavljanju novih, autorski prerade-nih prostora. Takav je, recimo, prostor Mishimine *Markize de Sade*,⁶ na prvi pogled konkretni prostor (salon?), a zapravo psihički prostor koji razdvaja i ujedno nudi junakinjama drama-zaklon, oslonac, čuvanje leđa, gdje su najranjivije. Fron-talna borba koja se odvija u *Markizi de Sade*, neprestano prikrije svoju ranjivu – lednu – stranu koja nalazi utocište uz »zid«, uz stabilnu vertikalnu, uz površinu koja bi u nekoj drugoj izvedbi mogla biti prikazana kao veliki zaštitnički dlan. Zid još samo djelomice evocira hladnu (modernističku) antonionijsku ili (postmodernističku) chéreauvsku izgubljenost gdje je ostao kao jedina potpora, armatura koja sprečava da se svijet potpuno razleti, a čovjek u prostoru slobodno – bez pot-pore, u stravi – zaledbi, sada je utocište, pribježiste, dom, zapravo je sam prostor između unutrašnjosti i vanjskosti, na (u) kojem se ocrtavaju psihička stanja likova. Zid je u nekim drugim predstavama »uprizoren« samo kao pozadina, kao zračni prostor u kojem se zgušnjava identično raspoloženje. Prostor je na taj način određen svojim rubom a ne središtem, što je karakteristično za modernizam, koji u svojem esencijalizmu zauzima centralnu poziciju prostora kao amblema moći, nadzora, razuma itd., a postmodernizam, kamo može-

mo smjestiti Buljanovo kazalište, kreće se po – manjinskim – rubovima (»ime na kraju jezika«, »noć posve na rubu šuma«, »afterparty« itd. su tako znakovite asocijativne veze riječi, uzete iz naslova nekih njegovih režija).

Buljan samo rijetko neskriveno, odnosno eksplisitno politizira svoju djelatnost, pri čemu mislimo samo na pragmatizam svakodnevne politike, a istovremeno je svaka njegova režija također njegova (politička) izjava. Usidrene je u politikama »drugog reda«, odnosno u politikama tijela, roda, uprizorenja... Buljanovski reterritorializirani prostor naseđen je novom kazališnom »rasom«, novim rodom, novom politikom, gdje se politika u pragmatičkom smislu više ne računa i gdje foucaultovska biopolitika nenadano, barem manifestativno, ostaje bez mogućnosti ostvarenja. U buljanovskom reterritorializiranom kazalištu, naime, izjava je samo pokret tijela, njegov stav, usklađivanje tijela-u-plesu, u nekoj vrsti neobaveznoj flâneurskog (kako smo nekoč nazivali Buljanov princip) skitanja po sceni, koje je, kako znamo još od Baudelairea, odnosno Benjamina nadalje, uvijek i »ideoško«. I flâneur se, kako kaže Benjamin,⁷ uvijek kreće u prostoru, uspostavljenom između vanjskog i unutarnjeg (njegovo »djelovanje« su prema Benjaminovom uvjerenju omogućili tek pariški pasaži), dokle po neke vrste ambivalentnom rubu, a svaki je njegov korak u biti poetično-politički statement. Pritajeno kretanje scene je opis koji dobro pristaje Buljanovim režijama, pri čemu se likovi izmiču kako dramaturškoj, tako i psihološkoj logici, a događanje vodi nekakvu poetičku samozarumljivost koja izvire iz reterritorializiranog prostora, točnije njegova ruba, gdje je mjesto nepoznatog. Buljan nije rubni ili politički autor u smislu eksperimentalne ili radikalne scenske drastičnosti ili ultimativne ekscesivnosti, Buljan iskoristiava neku performativnu konzekventnost koju »diktira« sam dramski predložak, samo što nikada neposredno ne dekodira njeni upisivanje u nj, nego prati mekanu asocijativnu logiku. Dobar primjer su svinje na pozornici u uprizorenju *Svinjaka*⁸ koje potvrđuju političko stajalište, a istovremeno posve konzekventno prate dramsku logiku Pasolinijeva predložka; ili prizor-intermezzo s napola golim mladićima na plaži u *Mladem mestu* koji je u funkcionalnom smislu »nepotrebni«, ali u smislu uprizoravanja predstavi dodaje asocijativnu, skoro »filmsku« širinu.

Sve rečeno nas logički dovodi i do treće karakteristike

manjinskoga kazališta, njegove kolektivnosti. Buljan, iako u pravilu izvaninstitucionalni umjetnik, individualac, uvijek – paradoksalno – djeluje u stalnom kolektivu. Najprije je očita njegova povezanost s glumcem i voditeljem Miniteatra Robertom Waltlom (Buljan ga uzima u podjelu i režira, režiraju zajedno, Buljan je dramaturg Waltlovim režijama i obratno, zajedno produciraju projekte itd.), potom ekipom suradnika (gdje su stalići članovi kostimografkinja Ana Savić Gecan, skladatelj Mita Vrhovnik Smrekar, također scenograf Slaven Tolj, dramaturginja Diana Koloini i dr.) i glumcima (recimo Jose koji je već neke vrste zaštitni znak njegovih režija, pa Veronika Drolc, Marko Mandić itd.). Buljan se tako uvijek predstavlja kao nekakav voditelj »manjinskog« kazališnog »plemena«, njegov kolektiv djeluje po principu *pars pro toto*, gdje je moguće individualne glasove najjače čuti tek na pozadini kolektivnog, a kolektivno se može istaknuti tek izrazitim pojedinačnim postignućima. Buljanovo kolektivno ne poznaje prikrivanje, a neobično osjetljivom integrativnom energijom svaki individualni eksces odmah враћa natrag u zajednicu. U biti su Buljanove režije slavljeničke manifestacije zajednice koja omogućava, čak i zahtijeva pojavu pojedinačnoga, ali ga neprestano integrija, usrkuje natrag u sebe. Radi se o ustajnoj dinamici izmjena, istovremenog punjenja i pražnjenja kazališne relacije koja u razlici među njima stvara nekakav kazališni podtlak, dovoljan za privlačenje gledateljeve pozornosti, još i više, njegova tijela. Buljanova režija, rečeno pomažući pojednostavljenom diktijom, jest demokratična, pri čemu ne mislimo na suvremenu (neoliberalističnu ili socijalističnu) demokraciju, pa ni na prvotnu komunističku ili čak hiperšku demokraciju komuna, već izvornu (idealnu?) atensku demokraciju u kojoj se raspoloženje demosa kao samoregulativne zajednice tek – optimistično, iako već sa spoznajom o nužnosti njene vanjske regulacije – rada. Možda bismo mogli reći da je Buljan kazališni – romantičar, neromantičar, gdje se u prefiksnu neo- ne krije historijska pozicija s početka prošlog stoljeća, već jasna svijest o klopkama romantičke, koja još uvijek nije dovoljno snažna da bi je se odrekla.

Buljan tako pomoću reterritorializacije, poetično-političkog izjavljivanja i kolektivnog duha proizvodi svoju inačicu manjinskog kazališta i ujedno razglasjava njegov manifest. Osim toga, njegove režije nisu samo, kako bi se moglo shvatiti, manifestacije nekonfliktnog kolektivnog, eskapistički prenesenog u prostor idealne demokracije, već se neprestano i

uspust zasađuju i u traumatičnu bit suvremene životne uto-pije, pri čemu se klone prethodnih polarizacija. Buljanova režija je na poseban način »mekana« i naizgled indiferentna, a u biti svoj uprizorišbeni kozmos uvijek i diferencira. Postupke koje pritom koristi mogli bismo opisati pomoću četiri načela koje kod kazališnog i pedagoškog rada Eugenia Barbe primjećuje Marco De Marinis.⁹ Načelo rušenja ravnoteže (*déséquilibre*) se u Buljanovim režijama iskazuje kao pomak osi, kao nicanje centrifugalne sile koja one koji nastupaju potiskuje od sredine prema rubu. Buljanovi likovi samo su rijetko posve mirni, neprestano pulsiraju, izmiču statici i vibriraju iznutra, među njima teče lytardovski energetski tok koji se razrasta kroz predstavu samo u konvergenciji svih njezinih elemenata i ništa ga vanjsko ne može prekinuti. Najsnažnije se likovi izražavaju koreografinim pokretima, plesom u koji salutaju takoreći usput, spontano, pokret se u jednom trenutku odvaja od dramske i fizičke zadaće i osamostaljuje te liku dodjeljuje neku novu, skoro metafizičku funkciju koja istovremeno upozorava i na svoje immanentno performativno, dakle izvedbeno kao takvo, koje nije tjeslesno do mjere koja bi dopuštala tvrdnju o nekakvom »performativnom obratu«, iako je dovoljno očito da (post)dramsku strukturu uprizorava suočava s njениm fizičkim rubom. De Marinis upotrebljava sintagmu »rasipna ravnoteža«¹⁰ koja se čini odgovarajućom i za Buljanovu režiju: Buljan nije zagovornik »siromašnog kazališta«, iako u pravilu djeluje u produkcijski »nerasipnim« kontekstima, ali unatoč tome njegovi likovi bukte od života zajedno sa svim detaljima i ukrasima; Buljan je kazališno rječit, elokventan, čime ne želimo reći da je i raspršen: njegov dramaturški izvor jamči njegovim predstavama pouzdano misaonu supstancu. Drugo je načelo načelo suprotnosti koje nema na umu binarnu opoziciju, već put do cilja koji teče sa zastranjivanjem, odnosno suprotno zapriječenosti pokreta, pomaka, djelevanja. Put do cilja (biti) tako nikada nije esencijalistički pravocrtan, već »opisan« i zavodljiv. Buljan je vješt s kazališnom sedukcijom: bučno događanje u središtu uvijek prikriva tiho vrenje u pozadini, ako pretjerano pratimo put, pred očima nam se gubi njegov cilj, užitak u detaljima ne znači nužno i ugodu u cjelini – istina je upravo suprotna. Treće načelo, načelo pojednostavljenja, inače znači zgušnjavanje i redukciju scenskog događanja do bitnoga, a ujedno i odricanje od »nebitnog« koje je u kazališnom kontekstu život kao takav, živo i svakodnevno bivanje u zajednici – i umjetnosti. Zadnji dodatak je važan: Buljanova obrana umjetničkog u kazalištu upozorava na njegovu situiranost u estetskom polju u širem smislu, i ne samo u funkcionalističkom prostoru dramaturgije, odnosno »naturalističkom« svjetu života kao takvog. Njegovi likovi, tako, na pozornici najprije žive kao dramski likovi, potom kao svakodnevni »ljudi« i to u naglašenom smislu, pozornica im postaje toliko domaća da se povremeno čini da u tu familijarnost teško puštaju i gledatelje, na koncu žive i u simbolističnom smislu, u imaginarnim tijelima (*corps fictif*) u umjetnosti. Zadnje načelo je načelo rasipnosti energije koje opet moramo razumjeti pomalo drukčije; radi se o »najvećem iskoristavanju energije za postizanje najmanjeg rezultata« što ne znači (nužno) ekstenzivnost, već ga vodi Barbina misao o »plesu suprotnosti«, odnosno plesu koji se odvija više u tijelu nego s tijelom.¹¹ Ako je negdje, Buljanovo je kazalište rasipno u emotivnoj podložnosti likova, njihovim relacijama i situacijama i emotivna mreža je u biti ona koja stvara najdubjije veze među likovima te među pozornicom i publikom. Buljan pripušta gledatelju predstavi samo kroz emotivnu mrežu, kada mu to ne uspije – i kada ne uspije gledatelju – prepusta ga neosjetljivosti, nedostatnosti auditorija, njegovog vlastitog – većinskog – svijeta.

Napomena: Članak je prvično objavljen u sljedećim publikacijama: *Maska: časopis za scenske umjetnosti*. God. XXIII. Br. 113/114. 2008. i Lukan, Blaž. 2013. *Performativne pisave*. Aristej: Maribor.

Slovenskoga prevela Jagna Pogačnik

¹ Gilles Deleuze, Félix Guattari, *Kafka: za manjinsko književnost*. Prev: V.Troha, Ljubljana: LUD Literatura, 1995.

² *Ibid*; str.24

³ *Ibid*; str.24

⁴ SNG Drama Ljubljana, 2006/7

⁵ SMG Ljubljana, 2007/8

⁶ SNG Drama Ljubljana, Mala Drama, 2007/8

⁷ Walter Benjamin, »Pariz Drugog Carstva u Baudelairea«, u *Estetički ogledi*. Prev. T. Stamać, S. Knežević, Zagreb: Školska knjiga 1986.

⁸ SSG Trst 2006/7

⁹ Marco de Marinis, *Razumijevanje kazališta: obrisi nove teatrologije*. Prev. I., B. Senker, Zagreb: AGM, 2006.

¹⁰ *Ibid*, str. 159.

¹¹ *Ibid*, str.163.