

TRANSJEZIČNI SVEMIR NOĆNOG JASMINA GORANA GATALICE

(Goran Gatalica: Noćni jasmin / Night Jasmine: haiku, Stajer-graf, Zagreb, 2022.)

noćni jasmin –
njena procvala duša nosi vodu
izbjeglici
Gatalica, *Noćni jasmin /Night Jasmine*, 86.

Noćni jasmin / Night Jasmine najnovija je knjiga haiku poezije plodnog pjesnika Gorana Gatalice (1982. Virovitica, Hrvatska). Pjesnik je objavljivao u brojnim haiku zbornicima i antologijama te sudjelovao u domaćim i međunarodnim časopisima. Od 2020. urednik je rubrike "Haiku meridijani" u časopisu *Iris*, u kojoj objavljuje haiku pjesme suvremenih pjesnika iz cijelog svijeta. Također je urednik natječaja i mjesecne rubrike "Haiku krugovi" u časopisu *Lanterna magazin* gdje objavljuje haiku pjesme pjesnika iz susjednih zemalja (Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora itd.). Vrijedno je spomenuti da su Gataličini haikui proteklih godina dobili brojne nagrade, od kojih su najznačajnije prvo i drugo mjesto 2018. i 2019. godine na *Basho-an International English Haiku competition*.

Već samim pogledom na naslovnicu *Noćnog jasmina* i napredovanjem kroz njezine prve stranice ulazimo u transjezični svemir. Na svakoj se stranici haiku pjesme pojavljuju uzastopno na svome izvornom jeziku i svojim prijevodima na engleski, francuski, talijanski, češki, hrvatski i japanski. Svi prijevodi koegzistiraju stranicu po stranicu u ovom svemiru. U uzastopnom

čitanju svakog haikua u svim njegovim prijevodima, događa se da, izvan njegova razumijevanja, probudimo muzikalnost svakog od ovih jezika. Svaki nas haiku priziva da se poigramo odjekom zvuka u drugim jezicima s indoeuropskim korijenima. Japanski haiku zahtijeva od svojih stručnjaka da ga čitaju na jedinstven način – rekonstruiranjem zvučnih, grafičkih i simboličkih odnosa koji proširuju značenje kratke pjesme izvan 17 slogova. U slučaju Gataličine knjige čitatelj romanskih jezika vježba se u ovoj praksi čitanja japanskog haikua. Svaka stranica navodi čitatelja da gleda i sluša odozgo prema dolje, odozdo prema gore ili skače od riječi do riječi. Ponekad čitatelju čak neće trebati rječnik da rekonstruira značenje svakog haikua. Od doslovнog značenja njihova materinjeg jezika do prijevoda, moguće je svakom haiku dati određenu količinu značenja, na primjer traženjem zvučnih odnosa među jezicima. Tako će svaka stranica biti putovanje kroz ove riječi koje odjekuju kod čitatelja.

Drugim riječima, čitanje višestrukih prijevoda omogućuje nam rekonstruiranje slike haikua i svake njegove nijanse. Na taj način naziremo lingvistički krajolik višestrukih osjetila koje budi svaki jezik, bilo da ih poznajemo ili jednostavno slušamo rezonanciju koja se čuje u neznanju o značenju riječi. Na primjer u haiku pjesmi:

nakon majčine smrti –
pronalažim istinsku sreću
u cvjetovima trešnje
after mother's death -
I find true happiness
in cherry blossoms

aprč la mort de ma mčre –
découvrant le vrai bonheur
dans les fleurs de cerisier

dopo la morte della madre –
trovo la vera felicité
nei fiori di ciliegio
(Gatalica, 2022: 39)

U konsekutivnom čitanju prijevoda nalazimo svojevrsnu rezonanciju: *mother's death* i *morte della madre* (majčina smrt). Odrekne li se čitatelj lingvističkog razuma tvrdoglavog u traženju doslovног prijevoda svake riječi u svakom jeziku, pred njim će se otvoriti zvučna kulisa na svakoj stranici ove knjige. Ako čitatelj sluša, moći će zvučati slika koja u gore citiranoj haiku pjesmi daje određenu glasnoću zvuka težini do-gađaja koji prikazuje majčinu smrt.

To je način na koji nam Gatalica omogućuje da uđemo u japansko iskustvo čitanja haikua za zapadnog čitatelja: širenje značenja prekoračenjem i igranjem s granicama jezika. Za čitatelja koji poznaje barem dva jezika ove knjige krajolik će biti jedinstven prema osjetilima koja on može povezati u svojoj dvojezičnosti. Na primjer, haiku na hrvatskom i engleskom jeziku:

unutar samostana
samo svjetleća prašina
ispreatena milosrdem

inside a monastery
only luminous dust
entwined with mercy
(Gatalica, 2022: 37)

Isticanje hrvatskog i engleskog izraza "ispreatena" i "entwined" služi da bi se gornje razmatranje moglo objasniti. U svom kontekstu hrvatski izraz je slika – da je svjetleća prašina isprepletena s milosrdem. Međutim, odabir engleskog prevoditelja unosi jednu nijansu u

odnosu na prethodno značenje: „entwined“ (ispreatena) označava prije nego „intertwining“ (ispreataći se) stanovitu mješavinu praha i milosti. Tako prah, svjetlo i milosrdje stvaraju sliku, u koju ulaze u odnos ne presta-jući biti neovisni, tj. bez zatvaranja onoga što splet znači. Razumijevajući navedeno, ako dopustimo mašti, zamišljamo pjesnika koji s ulaza u samostan promatra blago svjetlo koje ulazi kroz neki prozor obasjavajući prašinu razasatu u prostoru.

Pojam harmonije ponekad funkcioniра kao neka vrsta pomaka koji objašnjava promjenjiv odnos između čovjeka, okoliša i njegova poetskog po-stanka. Ne bismo mogli reći da je sklad uopćeno stanje čovjeka u njegovu odnosu s prirodom, niti uvjet mogućnosti njegova postojanja u kul-turi. Što onda mislimo kad kažemo harmonija u Gataličinoj knjizi?

Iz naslova *Nočni jasmin* daje nam naslutiti: poput parfema s mirisnim notama cyjetova noćnoga jasmina haiku pruža iskustvo ljepote dostupno cijelom čovječanstvu u trenutku kada razmišlja o svemu: od izbjeglica do stolara. Miris se ne može poreći. Ništa nikomu ne može uskratiti da osjeti izuzetno lijep i nježan miris cvijeća. U uvodnoj riječi svoje knjige Gatalica objašnjava da njegov haiku nalikuje neobloženom sjemenu koje se, zahvaljujući vjetru, zako-pava i niče iz zemlje. Poput sjemena haiku niče nakon što je bio izložen višestrukim promjena-ma koje uključuju i pjesnika i prirodu: "Najbo-lje haiku pjesme su kao jezgre plodova koje su oljuštene nakon svih pjesničkih prerađivanja. One su ogoljela suština prirode i svemira. Iz njih izrasta harmonija, sklad i ljepota – sve ono što priziva spiritualan svijet. Iskustvo što nas pove-zuje s humanošću duše koja nosi izbjeglici vodu, može se usporediti s otvaranjem cvijeta noćno-ga jasmina." (Gatalica, 2022: 13).

S druge strane, u predgovoru Jim Kacian, pje-snik i urednik Red Moon Pressa (jednog od najvažnijih izdavača haiku poezije današnjice), ispisuje drugi ključ za čitanje Gataličine knjige – odnos s prirodom. Kacian je zburnen lako-ćom kojom se danas uspostavlja taj odnos, jer je urbano stanovništvo udaljeno od prirode.

Stoga Kacian sugerira da je Gataličina knjiga putovanje kroz vrijeme za čitatelje koji nemaju redovit odnos s prirodom: " Bez obzira na to što mislite o haiku, na ovim čete stranicama pronaći mnogo toga o čemu možete razmišljati. Ali jedno je sigurno – da haiku još uvijek nalazi energiju u svojem ishodištu, čiji su korijeni u prirodnom svijetu. Goran Gatalica podsjeća nas da, neovisno o okolnostima, svi još uvijek pričamo o vremenu." (Gatalica, 2022: 20).

Tako nas iščitavanje četiri dijela ove knjige potreće na putovanje kroz godišnja doba prisjećajući se antologija japanskog haiku pjesništva. U prvom dijelu "Putujući oblak" autor nas podsjeća na proljetno nebo koje je vrlo čest motiv u japanskom haiku. Kretanje oblaka izražava način prolaska vremena – rotacijskog kretanja Zemlje – koje nas povezuje s prirodnim tijekom vremena koje nije regulirano satovima. Pred tjeskobom prolaznosti koja nas usmjerava prema smrti ili danima reguliranih satima, Gatalica uživa u sretnom neznanju ptice. Kaže haiku po kojem je ovaj dio dobio ime:

putujući oblak . . .
vrapčić zanemari
iznenadnog prolaznika
(Gatalica, 2022: 25)

Naslovi sljedećih dijelova *Noćnog jasmina* prisipuju njihove haikue atmosferskom fenomenu koji razotkriva sav semantički i simbolički potencijal godišnjeg doba. U ciklusu "Nesnosni zvizdan" Gatalica ispisuje haiku pjesme vezane uz ljeto. U haikuima ovog ciklusa prevladavaju zalasci sunca, u kojima prirodna svjetla stvaraju male slike, gdje blještavilo, kao ono isprekidano ili trenutačno i jedva zamjetljivo osvjetljenje, kao da definira određenu estetiku ljeta u Gataličinu svemiru. Na primjer haikui:

signal svjetionika –
bljesak srđela
iznad grebena
(Gatalica, 2022: 68)

temperaturni skok –
plavo vretence istražuje
redovnikovu sjenu
(Gatalica, 2022: 73)

ljetna suša –
u škljocavim zubima psa
mjesečina
(Gatalica, 2022: 75)

večernja meditacija . . .
gušter pronađe osvijetljeno mjesto
na obližnjoj stijeni
(Gatalica, 2022: 79)

Bljesak, plavo svjetlo krije snice, mjesečina, zubi psa, svjetlosna mrlja na stijeni funkcioniраju kao mali odbljesci u usporedbi sa svjetлом svjetionika, sjenom redovnika, potpunom tamom koja karakterizira noć psa i guštera.

Baš kao što ljetna svjetla stvaraju vizualne kraljike, u dijelu jesenjih haikua pod nazivom "Vjetrena zvonca" puše vjetar koji prirodnim okolišom približava ljudskom okruženju – posebno u poljoprivrednim krajolicima – stvarajući suptilne susrete između njih dvoje. Tako zvona pokretna vjetrom najavljuju prihvaćanje ljubavi (moguće vjenčanje) u haiku po kojemu je ovaj dio dobio ime:

vjetrena zvonca . . .
ona napokon prihvaća
moju ljubav
(Gatalica, 2022: 91)

Ali i ti susreti u suzvučju čovjeka i njegova okoliša, na primjer kad pastiru sjeme u hodu upadne u cipele ili kad se mrlje od šljiva nađu na majčinoj pregači tvrdoglavu ostajući vezani uz njih:

vjetar kroz dolinu –
u obje pastireve cipele
sjemenke kukuruza
(Gatalica, 2022: 94)

rana jesen –
na majčinoj pregači
mrlje od šljiva
(Gatalica, 2022: 95)

Posljednji dio "Miris snijega" okuplja zimske haikue koje karakterizira izolacija. Ovi haikui otkrivaju duboku usamljenost u godišnjem dobu koje se promatra s prozora. U ovom dijelu snijeg nema lakoću haikua koji opisuje snježne padaline u Tokiju. Zima je kod Gatalice oštra:

ništa ne može sprječiti smrzavanje kao ni težina snijega na krovovima:

samoizolacija –
klizi po blijedom nebu
zimski mjesec
(Gatalica, 2022: 129)

prve ledene sige
susjedova živica
ima mnogo sjena
(Gatalica, 2022: 131)

noćna usamljenost –
linija otiska kopita
u snijegu
(Gatalica, 2022: 133)

zimski festival
saksofonist oslobađa
svoju samoću
(Gatalica, 2022: 143)

Iako u naslovu ovog ciklusa nalazimo određenu ljepotu u slici mirisa snijega, u Gataličinoj knjizi taj miris postaje specifičan miris. Miris onoga tko je izbjeglica u nekoj zemlji i opskrbljen je parom čizama nedovoljnim da zaštiti noge od hladnoće:

miris snijega –
ojačane kartonom
čizme izbjeglice
(Gatalica, 2022: 135)

U svom osjećaju stranosti i bespomoćnosti izbjeglica postaje jedinstvena figura u svemiru ove knjige. Za razliku od redovnika hodoča-

snika, poput Bashô ili latalice u Santôki (koji hodaju kao način meditacije ili iz netrpeljivosti prema urbanom svijetu), izbjeglicu označava prisilno hodanje. Izbjeglica putuje pješice ili nesigurnim prijevozom, spava u šatorima ili na otvorenom. Njihova raseljenost nije birana, nije turistička, niti je obično egzil. Izbjeglica luta u drugoj zemlji i na milost i nemilost njezine ljubavnosti ili odbijanja. Gatalica bilježi nijanse prikaza izbjeglica u nekim haikuima:

oštra zimska sjena –
iz vagona cisterne
dah izbjeglice
(Gatalica, 2022: 138)

povratak kući
skupina zimovki
na izbjegličkom šatoru
(Gatalica, 2022: 147)

Na taj način ova knjiga objedinjuje problem koji zahvaća različite kontinente, kako one s državama zahvaćenih ratovima, tako i one go-stoprimljive. Gataličina knjiga ispunjava jednu od svojih ambicija: približiti haiku i čitateljima iz najudaljenijih zemalja svijeta. Aludirajući od jednostavnih detalja do aktualnih problema na šest jezika, postaje dostupna velikom broju čitatelja, čak i ako je djelomična ili fragmentirana. Čak i ako čitatelj ne može doprijeti do punog značenja svakog haiku, neka neočekivana riječ odzvanjat će mu u uhu. S tim jednostavnim zvukom haiku će ispuniti jedan od svojih glavnih učinaka: dislocirati čitatelja u bilo koji dio svijeta.