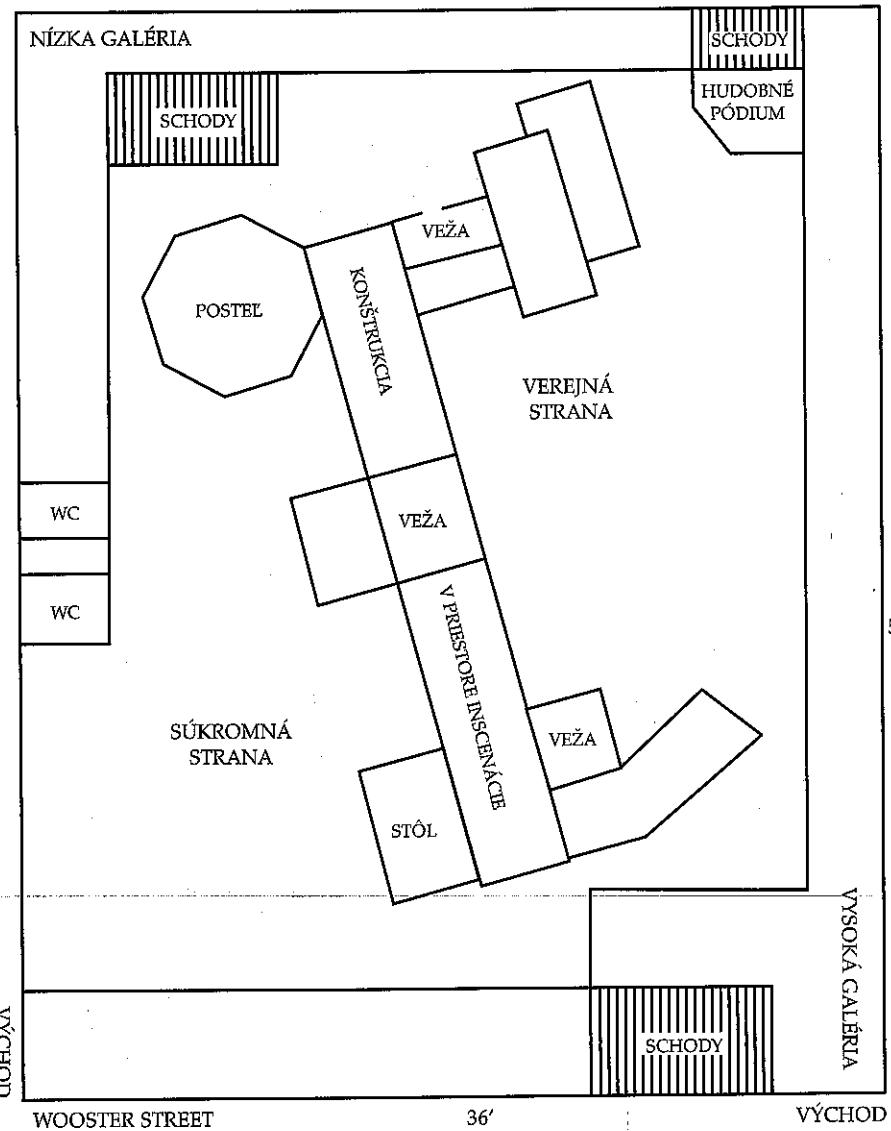
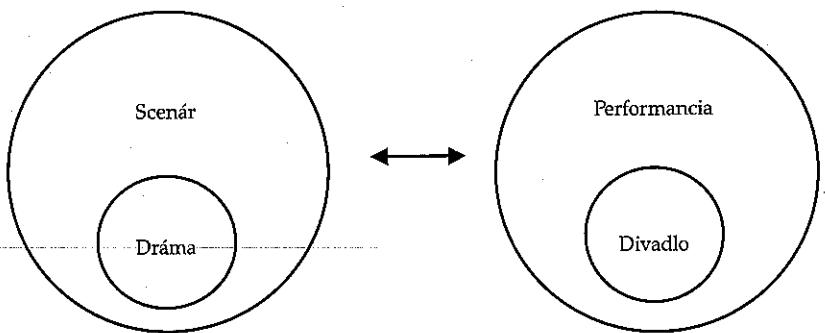

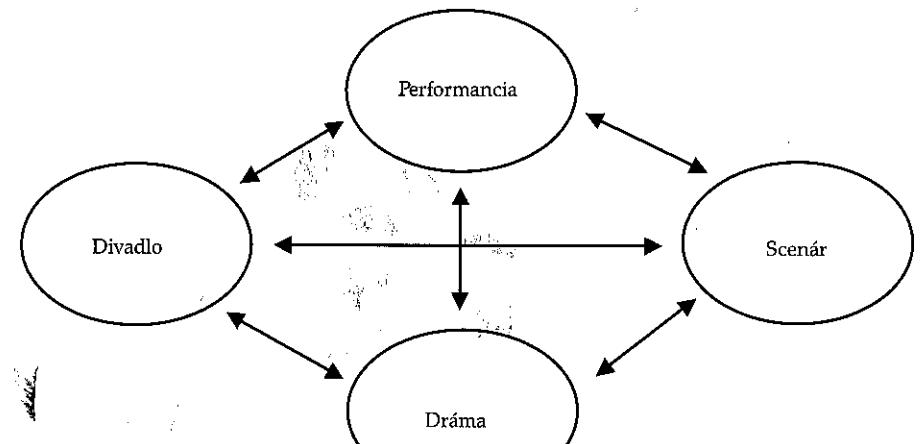
ilustr. 3.3

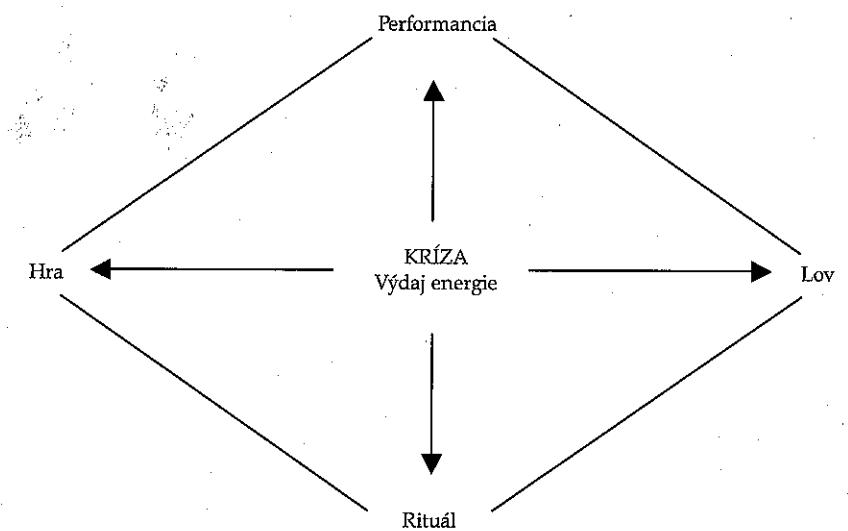
ilustr. 3.2

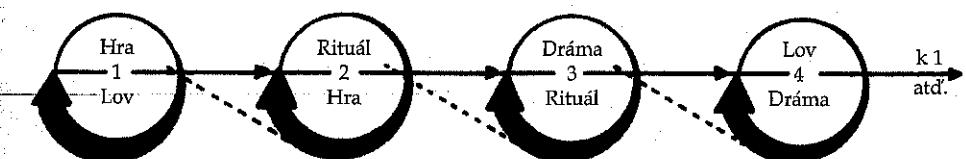
ilustr. 3.4

ilustr. 3.5

ilustr. 3.6

Pozn.: Dolný polkruh predstavuje „zdroj“ horného, hoci zhora prichádza výrazná spätná väzba. Spodok je, povedané slovníkom psychológie, „nevedomý“ a vrch „vedomý“. Horný polkruh každej transakcie sa stáva spodným polkruhom inej transakcie. O tom, ktorá transakcia dominuje v danej kultúre, rozhodujú ekologické a spoločenské okolnosti.

4 Obnovené správanie

Obnovené správanie prichádza opäť k životu podobne, ako keď režisér narába s filmovým pásom. Útržky správania¹ sa dajú preskupovať a znova spájať nezávisle od kauzálnej logiky (spoločenskej, psychologickej, vedeckej), ktorá stála pri zdrode správania. Žije si svojím vlastným životom. Pôvodná podstata či zdroj správania sa stratili, ignorujeme ich alebo popierame – hoci ich očividne uznávame a pozorujeme. Vznik, objavenie sa a vývoj útržku správania je často neznámy alebo utajený, vykonštruovaný, prekrytý mýtom a tradíciou. Na počiatku je teda proces, počnúc skúšaním, ktoré spúšťa ďalší proces – performanciu/vystúpenie. Samy útržky správania nie sú procesmi, ale vecami, jednotkami, „materiálom“. Obnovené správanie trvá dlhšie alebo kratšie, napríklad pri gestách, tanci či mantrách.

Obnovené správanie nájdeme v rôznych druhoch performancií od šamanizmu, exorcizmu, tranzu, rituálneho či umeleckého tanca a divadla cez iniciačné rituály až po sociálnu drámu, psychoanalýzu, psychodrámu a transakčnú analýzu. Obnovenie správania je de facto kľúčovou charakteristikou performance. Počas umeleckého aktu, rituálov a terapie predpokladajú ich aktéri, že správanie, teda organizovaný sled udalostí, činnosti predpisanej scenárom alebo choreografickým zápisom, existuje oddelené od vystupujúcich, ktorí ho realizujú. Keďže je oddelené od aktérov, možno ho zakonzerovať a ďalej prenášať, manipulovať ním, transformovať ho. Vystupujúci sú v kontakte s útržkami správania, ožívajú ich, pamätajú si ich a dokonca vymýšľajú vlastné vzorce, ktoré potom znova prehrávajú, sú nimi pohlení (zzívajú sa s rolou, dostanú sa do tranzu) alebo si od nich držia odstup (Brechtov *Verfremdungseffekt*). Úkon obnovenia sa odohráva na skúškach a/alebo sa prenáša z majstra na učňa. Ak pochopíme, čo sa odohráva na tréningoch, skúškach a workshopoch, a preskúmame spoločné ovzdušie, ktoré sprevádza tieto procesy, nájdeme najpresnejšie styčné body medzi estetikou a rituálnymi úkonmi.

Obnovené správanie je „vonku“ mimo „mňa“. Existuje samostatne, a preto sa na ňom dá pracovať, meniť ho, hoci sa už odohralo. Zahŕňa nespočetné množstvo činností. Môžem to byť „ja“ v inom čase/psychickom stave – tak ako pri abreakcii v psychoanalýze, alebo môže ísť o správanie, ktoré existuje v osobitnej sfére spoločensko-kultúrneho

povedomia – tak ako Kristove Pašie či rekonštrukcia súboja Rangdu a Baronga na Bali. V inom prípade ho určuje umelecká konvencia, ako napr. pri dráme a tanci, inokedy ide o zvláštne správanie, ktoré sa očakáva od účastníka tradičného rituálu skúšky odvahy, akou je napr. iniciacia chlapcov z kmeňa Gahuku v Papue-Novej Guinei, ktorí nemôžu vyroniť slzu, hoci im prezrávajú nozdry ostrými hranami listov, alebo v Amerike typická hanblivosť pýriacej sa nevesty, ktorá v skutočnosti žije s partnerom už niekoľko rokov.

Obnovené správanie je symbolické a reflexívne, nie je prázdne, ale naopak, zaťažené viaclasne vysielanými signifikantmi. Tieto zložité pojmy vyjadrujú jednoduchú podstatu: „Ja“ sa môže správať ako iná osoba/zahrňovať inú osobu. Spoločenské a trans-individuálne ja je pravidlom či súborom pravidiel. Symbolické a reflexívne správanie sú pevnou kostrou spoločenských, náboženských, estetických, liečebných a vzdelávacích procesov. Performance znamená „dvakrát uskutočnené správanie“.

Maliarstvo, sochárstvo ani literatúra neukazujú skutočné správanie tak, ako prebiehalo. Tisícky rokov pred zrodom filmu sa odohrávali rituály, zložené z útržkov obnoveného správania. V rámci jednej udalosti prebiehala súčasne akcia a nemenný stav. Rituály poskytovali nesmiernu úľavu. Ľudia, ich predkovia a bohovia sa na nich podieľali simultánne, boli, bývali a stávali sa niečím. Útržky správania sa prehrávali znova veľa ráz. Mnemotechnické pomôcky, prenášané z generácie na generáciu bez výraznejších zmien, zaručovali, že obrad prebehol „správne“. Dokonca aj v dnešnej dobe máme pri premiére hrôzu nie tak z prítomnosti publika, ako skôr z toho, že si už nemôžeme dovoliť žiadnu chybu.

Sústavné prenášanie má ešte jeden úžasný rozmer – obnovenie správania súvisí s možnosťou voľby. Zvieratá sa reprodukujú, fázy mesiaca sa opakujú. Herec však môže odmietnuť ktorúkoľvek akciu. Otázka voľby je zložitá. Etológovia a odborníci na výskum mozgu opomijú, že medzi zvieracím a ľudským správaním nie je nijaký významný rozdiel. Je tu však aspoň ilúzia voľby, pocit, že máme na výber. A to stačí. Dokonca aj šaman, ktorého povolajú, tanecník v tranze či trénovaný interpret, ktorý svoj text ovláda do bodky, sa buď odovzdajú, alebo vzdorujú. Tí, ktorí príliš rýchlo privolia, alebo predčasne odmietnu, sú podozriví. Medzi rituálom bez možnosti voľby a rituálom v divadelnom umení, kde je priestor na slobodnú voľbu široký, jestvuje kontinuum. Na divadelných skúškach ide o zúženie voľby alebo aspoň o ujasnenie si pravidiel improvizácie. Skúšky slúžia na vybudovanie základnej osnovy, ktorá je „rituálom podľa dohody“ – dohodnutým správaním, s ktorým všetci účastníci súhlásia.

Obnovené správanie si nasadzujeme ako masku alebo kostým. Jeho kontúry sú zvonku viditeľné a dávajú možnosť meniť ich. Práve v tom spočíva úloha divadelných režisérov, rady biskupov, profesionálnych umelcov a veľkých šamanov: menia osnovy vystúpenia. Môžu ich zmeniť, lebo udalosť neexistuje „prirodzené“, ale je modelom osobnej a kolektívnej voľby. Ako uvádzá Turner (1982a, s. 82 – 84), táto osnova je zakorenená v konjunktíve, ktorý Stanislavskij nazýval „keby“. Obnovené správanie má „sekundárnu prirodzenosť“, je možné stále ho revidovať. Sekundárnosť v sebe spája negáciu aj podmieňovací spôsob.

Keď si to premietneme na seba, obnovené správanie znamená „správam sa, akoby som bol niekým iným“, alebo som „mimo seba“, resp. „nie sám sebou“, tak ako v tranze. Ale ten „niekto iný“ som možno „ja v zmenenom stave bytia/prežívania“, akoby v každom

človeku existovalo niekoľko ďalších „ja“. Rozdiel medzi tým, keď hrám sám seba – napríklad vo sне, keď znova prežívam traumu z detstva, rozprávam príhodu zo včerajšieho dňa alebo pri inom formálnejšom „sebaprezentovaní“ (pozri Goffman, 1959) – je v miere, nie v kvalite. Spôsob, ako prezentujeme seba, a to, ako predstavujeme ostatných, do seba plynule prechádza v jednom kontinuu: divadelné herectvo, tanec, rituály. To isté platí pre spoločenské aktivity a kultúrne podujatia, udalosti, ktoré nemajú pôvod v živote jednotlivcov, ak sa vôbec dá ich pôvod vystopovať. Tieto udalosti sa pri ďalšom predvádzaní dostávajú do vzťahu späťnej väzby s konaním jednotlivcov. Ak teda v severnej Indii, kde sa hovorí hindčinou, hrajú *Ramlili*, oslovuje ich, dáva im návod na každodenný život a zároveň každodenný život ovplyvňuje spôsob, ako *Ramlili* inscenujú. Inscenovaná mytológia slúži často ako modelový príklad. Bežný ľudský život je prítomný v gestách hercov, v detailoch kostýmu, v štruktúre obrazov *Ramlily* (a iných ľudových predstavení).

Historické udalosti sa niekedy vzťahujú na „osoby“, ktoré existujú na pomedzí histórie a fikcie: knihy *Mojžišove*, Homérova *Ilias* a *Odysea*, Vyasova *Mahábhárata*. Niekoľko sa príbehy a činy spájajú anonymne s folklórom, legendami či mýtmi. Inokedy sú udalosti „pôvodné“ alebo sa aspoň dajú pripísť konkrétnym jednotlivcom: Shakespearov *Hamlet*, Tulsidasov *Racharitmanas*, Sofoklov *Oidipus*. Autori v skutočnosti nevytvorili príbeh, len jeho verzie. Čažko presne povedať, ktoré kvality diela pripísia kolektívu, z ktorého vzišli a ktorému patria. Obnovené správanie ponúka jednotlivcom a skupinám možnosť stať sa opäť tým, čím boli kedysi, alebo dokonca častejšie tým, čím nikdy neboli, ale túžili sa stať.

Model obnoveného správania (diagram 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) zachytáva proces a vzniknutú performanciu opisuje z pohľadu skúšania. Diagram 4.1 zobrazuje obnovené správanie ako projekciu „môjho osobitého ja“ (1 → 2) alebo obnovenie historicky doloženej udalosti (1 → 3 → 4), alebo najčastejšie obnovenie minulého, ktoré sa neudialo (1 → 5_a → 5_b). Zaujímavé vstupné údaje predstavuje napríklad „historický Richard III.“, ktorý je pre inscenátora hry menej dôležitý ako logika Shakespearovho textu – Richard, aký existoval v Shakespearovej predstave. Diagramy 4.2, 4.3 a 4.4 rozvíjajú túto myšlienku a vrátime sa k nim neskôr. Dôsledkom základnej premisy je, že väčšina performancií, či už jednoduché posuny 1 → 2, alebo prerod 1 → 3 → 4, sú alebo sa veľmi rýchlo stanú 1 → 5_a → 5_b. Táto „performančná splet“ – v ktorej budúca projekcia 5_b určuje, po čom z minulosti siahnuť a čo vybrať (aby sa späťne projektovalo do minulosťi) 5_a – je najstálejšou a určujúcou okolnosťou perfomancie. Budúnosť (projekt, ktorý počas skúšania vzniká) má teda veľmi konkrétny vplyv na minulosť – na to, čo z predchádzajúcich skúšok alebo zo „zdrojových materiálov“ použijeme. Platí to rovnako pre rituálne prejavu ako pre divadelné umenie. Hoci v európsko-americkom chápamí neprebiehajú skutočné skúšky, ide o analogické procesy.

Diagram 4.1. je načrtnutý z pohľadu prechodného stavu na skúške a z pohľadu vnútorného prežívania konkrétneho aktéra. „Ja“ (1) ako osoba, ktorá nacvičuje budúce vystúpenie (2, 4 alebo 5_b). Performanciam niekedy nepredchádza (dočasne alebo principiálne) nič jednoznačne identifikovateľné – napr. keď sa niekto dostane do určitého duševného stavu, inokedy naopak existuje predchádzajúca konkrétna udalosť/udalosti. Udalosť môže a nemusí byť historicky doložená (3), resp. (5_a). Ak nie je, môže ísť o legendu, fikciu (tak ako pri mnohých hrách) alebo, ako vysvetlím neskôr, o spätnú projekciu do pôvodného času, keď sa udalosť odohrala. Inými slovami, skúšky sa vzťahujú na budú-

nosť, ktorá spolu tvára minulosť. Diagram 4.1 znázorňuje kvadranty, ktoré vyjadrujú subjunktív a dočasnosť stavu. Ľavý horný kvadrant obsahuje mytológické, legendárne alebo vymyslené udalosti. Charakterizuje ich subjunktív („akoby“ pozn. prekl.). Povedané slovami Turnera:

Na túto situáciu sa nevzťahujú kognitívne schémy, ktoré dávajú zmysel a poriadok bežnému životu. Sú zbavené funkcie a symbolika rituálu dokonca zobrazuje ich zničenie a zánik... Rituálne úkony rovnako ako súčasné formy reflexívneho ritualizovaného divadla vytvárajú ohraničenú „bublinu“ v priestore a čase, ktorá predstavuje určité riziko (1982a, s. 84).

Minulosť je nepretržite v procese premeny, pápežský koncil môže zmeniť pohľad na Kristove skutky alebo veľký divadelný herc môže v 20. storočí ponúknut nové verzie Zeamiho mizanscén z 15. storočia.

Ľavý dolný kvadrant – minulý čas, oznamovací spôsob – predstavuje história, ako ju reprezentujú usporiadane faktory. Pochopiteľne, usporiadanie udalostí tiež podlieha konvenciám a podmienkam daného svetonázu a politického presvedčenia. Udalosti vždy prechádzajú zľava dolu doľava hore: dnešný oznamovací spôsob sa stane zajtrajským podmieňovacím. Týmto spôsobom sa recykluje ľudská skúsenosť.

Kvadrant vpravo dolu (budúci čas, oznamovací spôsob) predstavuje samotnú performance, ktorá sa odohrá v budúcnosti. Ide o oznamovací spôsob – akoby sa práve dialo. Schéma ho znázorňuje v budúcnosti, lebo je vytvorená z pohľadu priebežného procesu skúšania. Na obrázkoch 4.2. a 4.3. sa „ja“ pohybuje v priebehu skúšania zľava doprava.

Pravý horný kvadrant – konjunktív budúceho času – je prázdný, lebo performance prebiehajú sústavne. Dali by sa sem zaradiť niektoré workshopy a Grotowského paradiadol v podobe sekvencie 1 → 5_a → 5_c. Paradiadol a workshopy sú prípravou a procesom vedúcim k performance, ktoré sa nikdy neodohrajú. Postupy paradiadla počítajú s predstavením, ako keby sa malo odohrať a ukončiť celý proces, no proces sa nikdy nekončí, nemá logickú bodku, jednoducho sa len zastaví. V bode 5_c nie je performance.

Pri 1 → 2 sa stávam niekym iným alebo sebou v zmenenom stave bytia či v inej náladе a som sám sebe taký nepodobný, že si sám pripadám mimo seba alebo posadnutý niekym iným. Tomuto druhu performance zriedkakedy predchádza skúšanie, takmer nikdy. Ľudia od narodenia vykonávajú rozličné performatívne činnosti, ktoré ich pripravujú na vstup do tranzu. Keď pozorujeme deti, dokonca dojčence v čiernoškých kresťanských komunitách alebo na Bali, objavíme, že sústavne trénujú zrýchlené dýchanie. Posun 1 → 2 môže byť nenápadný tak ako pri zmenách nálad alebo veľmi výrazný, ako napr. pri tranze. V oboch prípadoch však nezáleží na skutočnej alebo predpokladanej minulosti. „Niečo sa stane“ a človek (účinkujúci) prestane byť sám sebou. Tento druh performance má veľmi blízko k „prirodzenému správaniu“ (zvonka možno vyzerá nezvyčajne, ale riadi sa kultúrnymi očakávaniami). Sme v moci vonkajších vplyvov, ako keby sme boli posadnutí, alebo sa oddávame vlastným náladám – oboje môže byť veľmi intenzívne. Môže sa to stať každému a náhle, a tento okamžitý performatívny úkon je dôkazom silného pôsobenia, ktoré subjekt ovláda. Aktér nepôsobí, akoby hral. Dochádza ku skutočnej dočasnej premene (transportácii). Performancie typu 1 → 2 sa odohrávajú sóľovo, hoci sa tieto sóľ realizujú vo väčšom počte na jednom mieste. Balíjský tanec *sanghjang* je uchvacujúci tým,

že každý tanečník sa osobitne inkarnuje do kolektívnej choreografie a spolu splývajú do skupinovej performance. Keď sa tanečníci preberú z tranzu, často si neuvedomujú, že okolo tancovali ostatní, niekedy si nespomínajú ani na vlastný tanec. Na vlastné oči som v Brooklynskom Institutional Church niekoľkokrát videl prerod sólovej performance na skupinovú. Gospelový spev gradoval a vyše desiatka žien, mužov, detí „vpadla“ do uličiek medzi lavicami. Ľudia ich zblízka pozorovali, odsúvali, pokiaľ začali byť príliš prudkí, bránili im v kopaní do stoličiek, upokojovali ich, keď spev ustal. Podobnú pomoc ponúkajú napríklad okolostojaci aj tanečníkom v tranze na Bali. V Brooklyne má udalosť svoju prirodzenú organizáciu. Speváci, ktorí svojím gospelovým spevom vyvolali tanec v tranze, sami v tranze neboli. Boli len „prenášačmi“, ktorí primáli tanečníkov k tranzu. Tanečníci boli závislí od svojich blízkych, ktorí im pomáhali nezraniť sa. Ostatní ľudia v kostole – potenciálni tanečníci, ale v danej chvíli len účastníci viac alebo menej zaangažovaní na dianí – sa správali v škále od nezáúčastnených pozorovateľov až po tých, ktorí boli na hranici tranzu, tlieskali, dupali a kričali. Všetci v tranze tancovali sami, no celá skupina tancovala spolu, celý kostol sa spoločne pohupoval poháňaný energiou, ktorú vystúpenie utvorilo. Podobnú tému má aj film Petra Adaira *The Holy Ghost People* (*Svätí ľudia*) o fundamentalistickej sekte belochov zo Západnej Virgínie.

Pri $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ sa obnovuje udalosť, ktorá sa odohrala na inom mieste alebo v minulosti – „živé noviny“ alebo dioramá v Americkom múzeu prírodnej histórie. Príse ne povedané, dioramá sú obnovené prostredia, nie správania. No čoraz častejšie sa k týmu prostrediam pridáva akcia. Neskôr sa ešte vrátim k „zrekonštruovaným dedinám“ a „tematickým parkom“, kde sa voľne mieša skutočnosť a fantázia. V niektorých zoo sa usilujú vystaviť čo najvierohtodnejšiu repliku divočiny. Pôvodná divočina postupne mizne a pre-vádzkovatelia zoo vytvárajú „chovné parky“.

Do chovného parku pri Front Royal vo Virgíniu, kde sa pokúšajú udržať čo najpôvodnejšie prostredie, nemajú prístup návštěvníci, iba chovatelia, veterinári a etológovia. V San Diegu sa v blízkych kopcoch 30 km severne od mesta nachádza Wild Animal Park, ktorý spája pôvodné prvky a miestne kultúrne hodnoty. Pri ceste vláčikom na ploche šesťsto akrov vás opakovane upozorňujú na autentickosť parku. Prospekt pre návštěvníkov sa začína slovami:

Pridajte sa k nám... obklopí vás svet divých zvierat a voľnej prírody... podporite myšlienku zachovania voľnej prírody na celom svete... ochranou prírody prispejte k prežitiu ľudského druhu.

Okolo železničky „v divočine“ je samozrejme množstvo stánkov s jedlom, obchodíkov so suvenírmami, pódiami, javiská so živou šou s cvičenými zvieratami (dravci, zvieratá na pohľadkanie atď.). V noci hrá na koncertoch v parku jazz, bluegrass, calypso a big band. Je tam aj McDonald. Spomínaná brožúrka pozýva náročnejších návštěvníkov do reštaurácie na Thorn Three Terrace: „Každý večer lahodný 10-uncový steak Delmonico s prílohou plus karavanový výlet do chránenej oblasti“. Teda tak. Najviac ma však zaujala odpoveď sprievodcu vo vláčiku, keď som sa spýtal, čo vlastne „voľne žijúce levy“ jedia. Špeciálne granuly obhodené o živiny. Prečo nie iné malé zvieratá, ktoré by levy naháňali medzi plotmi rezervácie? Dozvedel som sa, že malých zvierat je nadostač a v Afrike ich levy skutočne lovia, no potrebovali by príliš veľký priestor a pohľad na tento druh stravo-

vania by pre návštěvníkov nebol zrejme príjemný. Takto sa $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ mení pod vplyvom špecifických kultúrnych hodnôt na $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Park chce pôsobiť dojmom pokojného spolunažívania. Nevidíme tu dravé lovecké správanie mäsožravcov, hoci je im vlastné. Park ponúka obraz 5_a v súlade so súčasnou kalifornskou predstavou o človeku „obklopenom voľnou prírodou“.

Mnohé tradičné performance sú $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$. Ide aj o predstavenia, ktoré sú v repertoári a dôsledne si uchovávajú pôvodnú podobu. Keď Moskovské umelecké divadlo v polovici 60. rokov navštívilo New York, uvádzalo svoju inscenáciu Čechova podľa pôvodných Stanislavského mizanscén. V roku 1969 som v Berliner Ensemble videl niekoľko Brechtových hier, ktoré údajne vznikli presne podľa Brechtových „Modelbuchs“ – detailnej fotodokumentácie jeho javiskového stvárnenia. Klasické balety si odovzdávajú celé generácie tanečníkov. No aj tie najdôslednejšie pokusy o $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ sú v skutočnosti len príkladmi $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ je veľmi nestále, hoci film alebo iné presné záznamy predstavení dokážu nahradíť nedokonalú ľudskú pamäť. Performance totiž vstupuje do viacerých kontextov a tie sa nedajú jednoducho regulať. Menia sa spoločenské pomery – porovnajme si Stanislavského inscenácie z prelomu storocia a súčasné prácu Moskovského umeleckého divadla. Dokonca aj telá hercov – ich vzhľad, spôsob pohybu, myšlienky a postoje – sa za relatívne krátku dobu radikálne zmenili, nehovoriac o reakciách, pocitoch a nálade publika. Predstavenia, ktoré boli kedysi súčasné, dokonca avantgardné, sa časom stávajú dobovými. Tieto kontextuálne zmeny sa nedajú zachytiť labanotáciou.² Rozdiel medzi $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ a $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ znázorňuje diagram 4.2. Pri $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ sa vždy odvolávame na minulú udalosť (3). Táto udalosť slúži ako model a korektív. Ak sa počas skúšania Brechtovej hry podľa autorizovanej inscenačnej konцепcie objaví podozrenie, že niektoré gesto sa nezhoduje s Brechtovým zámerom, overí sa v Modelbuchu (a iných dokumentačných materiáloch). Tie predstavujú autoritu. Jednotlivé podrobnosti sa porovnávajú s „autorizovaným originálom“. Týmto princípom sa riadia aj mnohé rituály. Netvrďme, že rituály (a Brechtové mizanscény) sa nemenia. Menia sa dvojako – istá odchýlka vzniká vplyvom zmenených historických okolností a druhým faktorom sú „oficiálne revízie“, ktoré urobili majitelia a dedičia autorských práv na pôvodné dielo. V každom prípade sa domnievam, že $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ je veľmi nestabilné a vždy sa z neho stane $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$.

Veľmi dobrým príkladom performatívneho žánru, ktorý je súčasne a zámerne spojením $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ a $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$, je divadlo nó. Kompletný zápis hry nó (mizanscéná, hudba, text, kostýmy, masky) sa prenáša v niekoľkých školách a rodinách z generácie na generáciu s minimálnymi odchýlkami. V tomto zmysle je nó – minimálne to, ktoré sa hralo v 19. storočí v Meiji – jasným príkladom $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$. Šite (hlavný herec, doslova „doer“, ktorý má masku) prechádza počas svojho života postupne z roly do roly, hromadenie roli je podstatou jeho kariéry. Prijíma predpis roly, ktorú stvára, a opúšta predpísanú rolu, ktorú hral predtým. Len najväčší majstri nó si dovolili meniť predlohu. Zmeny odovzdal šite ďalej svojim učňom a stali sa súčasťou predlohy. Roly, ich miesto v texte celého predstavenia a texty samy reprezentujú stupne vývoja divadla nó v jeho dlhej histórii, vytvárajú zložitý, no rozlúštiliteľný systém. Každé predstavenie nó však obsahuje aj prekvapenia. Skupina, ktorá sa stretne v rámci jedného predstavenia, spája viaceré rodiny s ich vlastnými tradíciami a „tajomstvami“. Šite a chór spolupracujú, waki, kjógen, flautista a bubeníci fungujú nezávisle od seba. Inscenovanie hier nó sa viaže na tradíciu a súbor sa nestretne skôr ako pár dní

pred vystúpením. Neprebiehajú skúšky, ale šíte namiesto toho navrhne plán. Verné filozofii zenu sa tradične inscenované divadlo nô realizuje len raz a jeho podstata je v absúltnom okamihu stretnutia spoluúčinkujúcich hercov. Tak ako zenový lukostrelec, šíte a jeho spolu-pracovníci bud' trafia terč, alebo nie.

Počas predstavenia dochádza pomocou jemných signálov, ktoré dáva šíte hudobníkom a ostatným, k zmenám: rutinné veci sa opakujú alebo vypustia, mení sa dôraz, tempo sa zrýchluje alebo spomaľuje. Dokonca aj výber masiek a kostýmov niekedy závisí od rozhodnutia šíteho, ktorý reaguje na momentálnu náladu publiku. Šíte odhaduje jeho náladu, pozoruje ho, sleduje reakcie na prvé hry programu nô, ktoré vcelku obsahujú päť hier nô a štyri komediálne hry kjógen. Trvá viac než sedem hodín. Herci divadla nô, ktorí sú pri príležitosti zahraničného turné združení v „súbore“ a zakaždým opakujú tie isté hry a hrajú tie isté roly, sa ponosujú na nudu a nedostatok príležitostí tvorivo sa prejaví. Každé predstavenie nô so všetkými variáciami je vyústením dlhej tradície, ktorá vznikla v časoch Zeamiho a Kanamiho (syn a otec, japonskí dramatici a herci, ktorí žili na prelome 14. a 15. storočia, pozn. prekl.) v štrnásatom a pätnásatom storočí a v polovici devätnásťeho storočia takmer zanikla, aby začala opäť prekvitať. Jeho ustálená podoba je súčasne $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ a $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$.

Aj súčasné experimentálne divadlo v New Yorku kombinuje $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ a $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$, ale spôsobom, ktorý viac zodpovedá schéme $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_b$: obnovenie podmieňovacieho spôsobu v minulosti, ktoré je založené výhradne na faktoch. Predstavenie Wooster Group *Rumstick Road* (*Cesta Rumstick*) využíva skutočné zvukové nahrávky rozhovoru Spaldinga Graya so svojím otcom, starou matkou a matkínym psychiatrom ako časť spomienky, ktorá vyjadruje Grayov duševný stav v súvislosti so životom a samovraždou jeho matky. Techniky použité v *Rumstick Road* – pohyby pripomínajúce tanec, prihováranie sa publiku, asociatívne zoradenie udalostí namiesto lineárneho, herci, ktorí hrajú striedavo samých seba a postavy – sú v rámci európsko-amerického divadla dlhodobo ustálené. Najdôležitejšie dokumenty, s ktorými *Rumstick Road* pracuje (zvukové pásky, listy a fotografie, ktoré Gray našiel v dome svojho otca), sa používajú v „surovom“ stave, také, aké sú. Robert Wilson pri spolupráci s Raymondom Andrewsom, nepočujúcim chlapcom, a Christopherom Knowlesom, mentálne postihnutým chlapcom (alebo len otvoreným voči zážitkom? – to závisí od uhlia pohľadu), vkladal surový materiál a správanie do umelecky sofistikovanej inscenácie. V divadle Squad Theatre nahradza zadnú stenu javiska okno s výhľadom na rušnú 23. ulicu na Manhattane, miešajú sa tu opäť surové, nenaskúšané a nespracované prvky s jasne definovanými (a prípravenými). Samozrejme, to čo sa z jedného pohľadu javí ako nespracované, môže byť pre niekoho vecou selekcie. Je ozaj 23. ulica vo svojej podstate surová? Nie je surová skôr ľudská podstata? Alebo sa tieto veci navzájom vylučujú?

Rovnako zaujímavým príkladom vzťahu medzi $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ a $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ sú okrem divadla nô aj performance tanečníkov – šakerov. Vďaka štúdii Carol Martinovej *Šakeri: Kedysi a dnes* z roku 1979 som sa zoznámil so zložitou historiou šakerov. Šakeri boli náboženskou sektou, ktorá sa prisťahovala do Spojených štátov z Anglicka v roku 1774. Neuzatvárali manželstvá, počet stúpencov teda závisel len od množstva konvertovaných členov. V roku 1983 žili už len šiesti šakeri, všetci boli vo veľmi pokročilom veku. V období občianskej vojny ich však bolo okolo 6 000. Rituál šakerov obsahoval hudobné a tanečné prvky. Pôvodne ich predvádzali len šakeri medzi sebou. No podľa Suzanne Youngermanovej:

Rozvoj šakerizmu ako náboženstva a spoločenstva spôsobil, že sa stal menej extatický a rigidný a väčším inštitucionalizovaný. Tance a piesne, ktoré boli hlavnou formou vyjadrenia víery, sa tiež zmenili z nekontrolované extatických a kŕčovitých pohybov a blabolania počas modlitieb v zmenenom stave vedomia na disciplinované choreografické pohyby so symbolickými krokmi, gestami a nákresmi krokov na dlážke. Z rituálov sa stali zložité a pevne dané „cvičenia“. Komunitu šakerov pravidelne navštěvovali turisti a sledovali ich predstavenia (1978, s. 95).

V roku 1931, keď Doris Humphreyová, jedna z prelomových choreografiek moderného tanca, vytvorila choreografiu *The Shakers*, už skutoční šakeri netancovali. Hoci vyhádzala len z fotografií a zo získaných materiálov a na vlastné oči tanec šakerov nikdy nevidela, prvky kultúry šakerov dokázala tanečne stváriť. Podľa Youngermanovej: „Choreografia Humphreyovej stelesňuje široké spektrum kultúry šakerov a zahŕňa v sebe priame odkazy na ich pôvodné tance“ (1978, s. 96). Teoretička tanca Marcia Siegelová spomína, že po predstavení *The Shakers* pokladali ľudia Humphreyovú za odborničku na fenomén šakerov a chodili jej listy s prosbami o radu v tejto problematike. Do roku 1955 však skutočných šakerov nikdy nevidela.

Humphreyovej choreografia bola v repertoári spoločnosti José Limon Dance Company, kde som ju videl v rokoch 1979 a 1981. The Limon Company nadvázuje na dedičstvo tanečnej školy Humphreyovej. Záznam choreografie existuje aj v labanotácií, tanečné súbory teda môžu pracovať s Humphreyovej tancami rovnako ako orchester môže naštudovať Beethovenovu symfóniu. V roku 1979 naštudoval Humphreyovej tanec balet z Louisville v Shakertowne, rekonštruované dedine šakerov v Pleasant Hille v štáte Kentucky. Nie je to jediný príklad na to, že sa tanečné umenie môže stať jediným prostriedkom, ako fyzicky zachovať spomienku na správanie, ktoré vymizlo (znovu poskladať to, čo čas zmazal). Tanec šakerov je $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, Humphreyovej Šakeri sú $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$.

Teoretička tanca Dorothy Rubinová hovorí o ďalšej „ceste“ v rámci modelu na obr. 4.1. Znázornil som ju na obr. 4.4. Rubinová sa zaoberala takzvaným „vzkriesením“ anglického tanca masiek zo 17. storočia. O týchto tancoch neexistuje úplná dokumentácia, no o niektoré informácie sa dá predsa oprieť. Vzkriesenie spočíva v tom, že sa na základe dostupných historických dokladov (3) vytvorí model, ako mohli pôvodné tance masiek vyzerat (5_a), a potom sa zrealizuje (5_b).

Domnievam sa, že keď chceme niečo vzkriesiť, nielen rekonštruovať alebo obnoviť, musíme v kontinuu začať od seba, posunúť sa cez primárne pramene o danej udalosti (3), pokračovať rekonštrukciou, t. j. primárne pramene + poučený odhad, ktorý zaplní medzery (5_a), a opäť ho filtrovať cez seba (1 – všetky rozhodnutia, ktoré robíme pri rekonštrukcii a skúšaní), a to všetko nakoniec kulminuje pri obnovení.

(Rubin, 1982, s. 10)

Rubinovej variácia modelu sa mi páči. Prináša nielen dôležité informácie o procese, ale demonštruje flexibilitu samého modelu.

Príbeh o šakeroch pokračuje. Objasňujú to diagrame 4.1. a 4.4. Robin Evanchuková navštívila zopár posledných šakerov v roku 1962 a v roku 1975. Odvtedy, čo prestali tancovať, uplynulo veľa času. Evanchuková spracovala ich spomienky, spomienky tých,

ktorí boli s nimi v kontakte, a nákresy z výskumu Edwarda Deminga Andrews³ a zrekonštruovala „autentické“ tance. V roku 1977 tri skupiny vrátane jej vlastnej skupiny Liberty Assembly „naštudovali a predviedli rekonštrukciu“. Evanchuková pracuje zakaždým s novými tanečníkmi. Musia sa rýchlo zorientovať a veľa skúšať.

Počas výučby musia tanečníci prekonať strach z toho, že budú pri vykonávaní zvláštnych pohybov a pri prejavoch intenzívnych emócií pôsobiť bizarre. Myslím, že okrem správneho vedenia pomáha tanečníkom sústavné opakovanie pohybov. Osvoja si ich, prekonajú pocit trápenosti a začnú sa väčšmi sústreďovať na to, ako sa cítili počas cvičení skutoční šakeri.

(Evanchuková, 1977 – 78, s. 22)

V tomto druhu tanca teda existujú tri rôzne tradície: skutoční šakeri (patria do minulosti), Humphreyovej umelecká choreografia, ktorú dodnes predvádzajú súbor Limon a iné súbory, a autentická „rekonštrukcia“ tanca šakerov od Evanchukovej. K prvej z tradícií, tancu šakerov z 19. storočia, nemám čo dodať, no domnievam sa, že ide o typ $1 \rightarrow 2$ alebo $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, z ktorého sa časom stal typ $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$, keď tanec šakerov začalo sledovať publikum zložené z návštěvníkov. Rovnaká konverzia žánru performance uzavretého vnútri komunity na iný žánier, zameraný smerom von, na turistov, je častým javom. Taký príklad som videl v Indii a na Bali. Humphreyovej Šakeri sú $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. No Evanchuková sa sústavne odvoláva na 3 – „autorizovaný originál“. Ak sa počas skúšania jej tanečníci od originálu odchýlili, usmernila ich. Napriek tomu Evanchukovej rekonštrukciu je ľahko označiť ako $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$. Pracuje s odkazmi na autorizovaný originál a súčasne deklaruje, že jej cieľom nie je rekonštruovať iba tanec šakerov, ale aj ich pocity – zapálenie, radosť a extázu, ktoré tanec sprevádzali. Humphreyová neoznačovala svoj tanec za etnografickú rekonštrukciu a Evanchuková za umenie. No Humphreyová dosiahla viac ako len fikciu; antropologička Youngermanová sa domnieva, že Humphreyovej tanec sa presne priblížil prežívaniu sekty. Podľa Youngermanovej:

Jeden z bratov, ktorí boli poslední potomkovia šakerov, Ricardo Belden videl v roku 1955 – mal v tom čase 87 rokov – rekonštrukciu Šakerov v Connectitut College a údajne bol predstavením fascinovaný. Neskôr v liste pozval Humphreyovú do New Londo-nu vyučovať tanec šakerov. Čo môže byť väčšia pocta? (1978, s. 106).

Evanchuková vychádzala z poznámok toho istého Richarda Beldena. Domnievam sa, že Evanchukovej rekonštrukcie sú vlastne $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ vyrastajúce z $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ alebo Rubinovej $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Určujúcim faktorom je, či je performance založená na predchádzajúcich performanciách. V kultúrach, v ktorých sa performance odovzdávajú ústne, tento proces odovzdávania nápadne pripomína Humphreyovej proces skúšania Šakerov. V spomínaných kultúrach autorita nedisponuje informáciami alebo zdokumentovanými predchádzajúcimi performanciami, ale „rešpektované osoby“ samy osebe, vo svojom vlastnom tele nosia poznatky o predstavení. Originál nie je ukotvený tak ako v Evanchukovej poznámkach (alebo, paradoxne, v labanotácií Šakerov), nejde o kváziliterárne texty. Nachádza sa v tele, ktoré odovzdáva nielen originálnu podobu, ale aj konkrétnu inkarnáciu/interpretáciu originálu.

$1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ je performance založená na predchádzajúcich performanciách. Totalitu všetkých predchádzajúcich performancií, zahrnutú v tradícii ústneho podania, môžeme nazvať „originálom“. Ľudia, ktorí prechovávajú najnovšiu verziu originálu, sa často mylnie domnievajú, že prešla mnohými generáciami nezmenená. Na rozdiel od konkrétneho textu Brechtovej inscenácie alebo labanizovaného tanca Humphreyovej je Evanchukovej rekonštrukcia tanca Šakerov založená na jej vlastnej predstave, ako tanec vyzeral. Táto premisa vychádza z viacerých zdrojov vrátane spomienok žijúcich šakerov. Evanchuková tvrdí, že obnovuje ich „autentické“ tance. Kladiem si otázku: ktoré z tancov, pri akých príležitostiach a pred akým publikom sa odohrali, kto boli tanečníci? Humphreyovej pôvodní Šakeri sú $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$, kým nové inscenácie podľa Labanovho zápisu originálu sú $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$. Evanchukovej autentický tanec šakerov je skôr $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$, lebo Evanchuková sa neodvoláva na „pravý“ originál, ale na zmes predstavení a „neperformatívnych“ zdrojov (dokumenty, spomienky atď.), ktoré sa v rámci konvencie pokladajú za originál.

No aj v prípade, že existuje originál, ako napr. pri Brechtovi, Čechovovi v Moskovskom umeleckom divadle a Humphreyovej Šakeroch, iný kontext a historické okolnosti podmienujú odlišnosť presnej repliky zaznamenaného originálu od tohto originálu. Mnoho teoretikov sa s tým ľahko zmieruje, no originály performancií miznú tak rýchlo, ako vzniknú. Žiadny zápis, rekonštrukcia, záznam na video či film ich nezachová. Ako prvá sa vytráti ich bezprostrednosť a umiestnenie v konkrétnom priestore a kontexte. Záznam na spomínané médiá ju úplne ničí. Obnovenie je bezprostredné a nachádza sa ako celok v čase a priestore, no medzitým sa zmenili okolnosti, zmenil sa svet, zmenilo sa publikum a aktéri. Jednou z hlavných úloh, ktorá zamestnáva vedcov, je nájsť pojmy a metodológiu, ktoré by sa dokázali vysporiadať s bezprostrednosťou a prchavosťou performancií. Tá pôvodne vychádza z oblasti literatúry, kde sa existencia a trvalosť originálov nespochybňuje. Neplatí to pre performance, kde sa k originálu najviac blíži „posledné inscenovanie“. Technicky sú inscenácie Čechova v Moskovskom umeleckom divadle, Brechtových hier v Berliner Ensemble a Šakerov v podaní súboru Limon príkladom $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$. V skutočnosti, v rámci svojej bezprostrednej existencie, keď sa odohrávajú tu a teraz, ide o $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$.

Ďalším príkladom $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ sú: divadelné inscenácie, ktorých mizanscény vznikajú počas skúšok, etnografické filmy nakrútené na špecifickom mieste a potom doma zostrihané, moderné podoby „starých foriem“ označené ako „neoklasické“ alebo „obnovené“, alebo „znovuvytvorené“, rituály, ktoré sprítomňujú,⁴ pripomínajú si alebo dramatizujú mýty či dávne príbehy (hoci je to skôr naopak, mýty sú až druhé v poradí, sú slovným záznamom a rozvíjajú rituály). Pri $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ je obnovovaná udalosť buď zabudnutá, buď sa nikdy nestala, alebo je prekrytá veľkým množstvom sekundárneho materiálu, až sa jej existencia v histórii stratila. Takzvaná „história“ nie je tým, „čo sa stalo“, ale pozostáva z udalostí, zo spomienok, záznamov, ktoré sú ovplyvnené svetonázorom jednotlivcov alebo skupín, ktorí história zaznamenávajú (a vyvárajú). „Vytvárať história“ neznamená robiť niečo nové, ale pracovať s tým, čo sa už udialo.

História nie je tým, čo sa stalo, ale tým, čo sa zaznamenalo a odovzdalo. Performance nie je len výber z informácií, ktoré niekto usporiadal a interpretoval, je to nové správanie, ktoré v sebe má zárodky originality a stáva sa predmetom ďalšej interpretácie a skúmania.

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ je nestále, nikdy nedôjde k úplnému prekrytiu. Nie je možné vrátiť sa k niečomu, čo už bolo. 4 sa nikdy nezhoduje s 3. Ako som spomíнал, fyzicky sa zmenili

aktéri, publikum, kontext performance. $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ nahradza $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, lebo skúšanie (alebo iné prípravné procesy) spájajú minulosť, súčasnosť a budúlosť. Úlohou skúšok je „re-prezentovať/znovu sprítomniť“ minulosť v budúcnosti (v budúcom predstavení). Herci na skúškach opakujú, čo naskúšali predchádzajúci deň a smerujú k budúcomu prezentovaniu. Synchronicitu v rámci $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ znázorňuje diagram 4.3, ktorý pre mňa vytvorila Barbara Kirshenblatt-Gimblettová. Diagram 4.3 ukazuje, ako na minulosť reprezentovanú 5_a nahliadame cez prizmu dnešných skúšok a projektujeme ju do vznikajúceho projektu 5_b . Vznikajúci projekt vždy určuje pravidlá a podmienky, podľa ktorých vyberáme materiál z 5_a , 5_b nemôžu existovať nezávisle od seba.

Carol Martinová a Sally Harrisonová skúmali schému 4.1 a navrhli použiť pravý horný kvadrant, subjektív budúceho času. Všimli si, že cesta $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ vystihuje procesy v Grotowského paradiadle, najnovšie happeningy Allana Kaprowa, ktoré sa odohrali bez účasti divákov, a množstvo workshopov, ktoré využívajú divadelné a tanečné techniky, no nemajú ambíciu vytvoriť predstavenie pre publikum. Niektoré z workshopov sú terapeutické (tanečná terapia alebo psychodráma). Iné spadajú do kategórie umerenia alebo podporujú „rast osobnosti“. Pri posledných zmienených si musíme uvedomiť, že terapeutické techniky nemajú ľudí liečiť, ale rozvíjať ich schopnosť vyjadriť svoje pocity, vytvárať vzťahy s ostatnými alebo slúžia jednoducho na potešenie. Niektoré workshopy využívajú proces performance bez zámeru vytvoriť predstavenie pre verejnosť. Niekedy sú predstavenia vyslovene zakázané a účastníci sú inštruovaní držať obsah workshopu v tajnosti.

Model procesu performance na obr. 4.1 – 4.4 vychádza z európsko-amerického pohľadu. Aplikujme ho na udalosti, ktoré nemajú európsko-americký pôvod. Neznamená to automaticky, že performance rozličných kultúr považujem za ekvivalentné. Domnievam sa však, že performance všetkých kultúr majú spoločnú črtu – dvojitosť, ktorú zobrazuje model – a všetky performance sú obnoveným správaním. Myslím si tiež, že obnovené správanie ako proces najlepšie pochopíme, keď preskúmame proces skúšania, v ktorom sa jednorazové prejavy správania vo všednom živote premenia na zdvojené prejavy správania v umení, rituáloch a iných performatívnych žánroch. Uvedomujem si, že Goffman a ďalší tvrdili, že všedný život v mnohom obsahuje performance. Pokiaľ je to tak, model funguje. Uměnie a rituál sú možno viac než „zdvojené“. A možno je všedný život viac umením, ako by sme predpokladali.

Úlohou skúšok je pripraviť útržky správania, aby v podaní tých, ktorí ho predvádzajú, pôsobili spontánne, autenticky, nenacvičene. Nemám na mysli nacvičenie v duchu západnej školy naturalizmu. Autenticosť je vecou harmónie/dokonalosti bez ohľadu na hereckú školu, na Čechova alebo Chikamatsua. Brechtovský herec demonštruje, že hrá, a nie je to preňho o nič ľahšie ako pre herca Stanislavského školy, ktorý na to neupozorňuje. Počas skúšok sa minulosť skladá do celku z kúskov ozajstných zážitkov, fantázií, historických faktov, minulých performancií. Známe aranžmán sa opakuje a hrá znova. Predchádzajúce skúšky a predstavenia sa rýchlo stávajú referenčnými bodmi, tehličkami predstavenia. Spomínanie je užitočné nie v zmysle „ako to bolo“, ale „ako sme to zvykli robiť“. „To“ nie je jednou udalosťou, ale predchádzajúcimi skúškami a predstaveniami. Časom sa odkaz na predlohu (ak vôbec existovala) stáva nepodstatným. Spôsob, akým Ježiš ponúkol pri Poslednej večeri svojim učenikom chlieb a víno, nie je vo vzťahu k obrazu Eucharistie podstatný. Priebeh obrazu sa v histórii rímskokatolíckej cirkvi vyvíjal. Jazyk cirkevného obrazu neboli nikdy totožný s jazykom, ktorým hovoril Kristus, teda

aramejskohebrejským. Ani gestá a odev kňaza nie sú inšpirované Kristovými gestami a jeho odevom. Ak by si cirkev vybrala v rámci omše iné Ježišove gestá, napríklad ako položil ruky na chorých a uzdravil ich, začali by sa v rámci tradície používať. V niektorých pentekostálnych cirkvách je prikladanie rúk klúčovou reprezentáciou Krista, prejavom jeho prítomnosti. Inde je to dar jazykov, tanec, vytváranie ľudského hada. Každý z týchto úkonov má vlastnú história. To, čo sa v priebehu rokov stáva s cirkevnými obradmi, prebieha v skrátenej forme počas skúšok.

Netýka sa to len západnej kultúry. John Emigh uvádza príklad $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ v oblasti rieky Sepik v Papue-Novej Guinei. V dedine Magendo Emigh videl, ako pred obradom neinicovaný chlapec Wok zablúdil do mužského domu Tamboran (do ktorého mali neinicovaní zákaz vstúpiť) a zomrel. Príbeh hovorí, že za chlapcovou matkou prišiel vo sne vták a povedal jej, čo sa stalo a kde nájde Wokovo telo. Matka obvinila zo synovej smrti svojho brata. Tvrídila, že brat namaľoval na stenu domu Tamboran obrázok zlého ducha. Brat vinu prijal, dom zrútili a postavili nový, v nom teraz sídlí Wokov duch. Woka dedičania uctievajú, učí ich stavať lepšie kanoe, chytať ryby a pestovať plodiny. Emigh ďalej uvádza:

Na tomto príbehu a jeho vzťahu k obrazu ma fascinuje viacero vecí. V prvom rade priamy a fyzický vzťah medzi minulosťou a súčasnosťou. Starý dom Tamboran sa týčil tam nad bažinami. Trsy trávy, kde sa našiel chlapec, boli tamto obdaleč – ľudia sa veľmi konkrétnie zmieňujú o polohe týchto miest a rovnako o zveľaďení dediny za pomocí Wokovho ducha. Tanečný rituál je v súčasnosti aktom obnovy a spojením medzi minulosťou a súčasnosťou.⁵

100

Richard Schechner: PERFORMANCE: teória | praktika | ríady

No ako vyzerá nácvik v Magende? Ako pracuje s podkladom Wokovho príbehu?

V priebehu nácviku starý muž z času na čas prestane spievať a navrhne zmenu štýlu alebo frázovania, inokedy zas v rámci nácviku rituálu komentuje význam textu piesne či detaily príbehu. Nácvik je pozoruhodne neformálny, no absúltne efektívny.

O štýle predvádzania sa diskutuje rovnako ako o interpretácii príbehu. Legendárny historický Wok sa transformuje do svojho tanca. Skutočná alebo fiktívna udalosť z minulosťi, ktorá sa podľa mňa zakladá na skutočnom prípade smrti dieťaťa, získava konkrétnu podobu v súčasnosti. No ide len o nácvik – súčasnosť sa tvorí pre „zajtrajšok“, pre budúlosť, keď sa bude tanec tancovať.

V priebehu nácviku sa občas pristavili muži a ženy. Speváci, bubeníci a pozorovatelia si nacvičovali tanečné pohyby, ktoré sprevádzajú nárek matky. Učiteľ Lawrence, ktorý vedel po anglicky, mi vysvetlil, že ide o imitačný tanec, v ktorom muži aj ženy imitujú pohyby vtákov počas činnosti, ktorá je voľne prepojená s príbehom žiaľiacej matky.

Woka reprezentuje nárek jeho matky, reprezentovaný tanečníkmi, mužmi a ženami, ktorí tancujú ako vtáci.

101

OBNOVENÉ SPRÁVANIE

Tanečníci imitujú vtákov, lebo kmeň, na ktorý sa príbeh vzťahuje, je vtáčí kmeň a vtáka má aj v totom. Príbeh zrazu získava odstup – umelecký odstup – tlmočí nárek ženy prostredníctvom gest mužov a žien, ktorí imitujú vtákov, a zároveň ho vočaka umeleckému odstupu bezprostredne sprítomňuje a umožňuje mu pôsobiť na ľudí z dediny intenzívnejšie.

„Bezprostredne sprítomňuje“ aj preto, že vtáčí kmeň existuje tu a teraz. Nárek ženy nad mŕtvyom synom sa mení na tanec mužov a žien imitujuúcich vtákov. Legenda z minulosti – usmrtenie Woka (duchom?) je odrazovým mostíkom budúcej divadelnej udalosti – vtáčí tanec na pamiatku matkinkho žiaľu. Používam výraz legenda, lebo smrť Woka bez ohľadu na to, ako a či k nej vôbec došlo, ho nerobí pre Magendo významným. Akoby úloha hrdinu/nositeľa kultúry čakala na to, kym sa jej niekto zhosi, a tým vyvoleným bol Wok. Wokov duch naučil ľudí rybáriči, pestovať plodiny, stavať obradné miesta. Netušíme, či bola Wokova smrť predchádzajúcou udalosťou, alebo jeho úloha nositeľa kultúry ho predurčovala na smrť (v rámci mýtu, nie skutočne). A nie je to podstatné. Odpovede sa nedopátrame. Wok hrdina nemá nevyhnutne vzťah k tomu Wokovi, ktorý bol zabity, iba ak v tom zmysle, že v prítomnosti sú obaja súčasťou jedného scenára, jedného útržku správania. Tá dôležitá udalosť, ktorú Magendo potrebuje, nie je Wokova smrť ani jeho schopnosti či žiaľ jeho matky, ale tanečný rituál, ktorý nie je ničím zo spomínaného, a predsa v sebe všetko spája.

Nácvik, ktorý videl Emigh, je ako látka spojená z niekoľkých pásov, ktoré sa nanovo podľa potreby splietajú, na to nácvik slúži. Sústreduje sa na technickú stránku tanca aj na to, čo tanec reprezentuje. Nácvik sa vzťahuje na minulosť – k Wokovi a na budúnosť – k hotovému vystúpeniu. Wokov tanec sa podobne ako rituály všade na svete tvári ako obnovenie existujúcich udalostí, hoci je v skutočnosti obnovením minulých vystúpení. Proces rituálu osciluje vpred a vzad medzi pôvodnícou a obnovenou udalosťou, ktorá sa predvádza, medzi významom udalosti (príbeh, tradičný úkon, modlitba a pod.) a technickými detailmi, ktoré robia z vstúpenia to, čím je. Nácvik vytvára udalosť a udalosť vytvára nácvik. Ľudia z Magenda netancujú kvôli Wokovi, Wok žije (ďalej) kvôli ich tancu. Ich nácvik – 1 sa odvoláva na to, čo vedia o Wokovi a jeho pôsobení – 5_a , a tieto poznatky sa zmiešavajú s ich tanečným štýlom do pripravovaného predstavenia – 5_b .

Pozrite sa znova na diagram 4.1. Vzdialenosť, ktorá sa prekonáva, je väčšia pri $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ ako pri $1 \rightarrow 2$ alebo $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$. Vzdialenosť sa zväčšuje v priebehu času a v spôsobe. $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ obdobie nácviku, minulosť a čas performance v podmieňovacom a súčasne oznamovacom spôsobe. Používam „ $5 \rightarrow 5$ “, lebo udalosť a obnovená udalosť sú verzie jednej alebo druhej, nie nezávislé deje. Keď vychádzame zo známej predlohy, ide o $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, no aj táto predloha vychádza zo $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ a najlepšie ju vyjadruje vzorec $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ na diagrame 4.4.

Model umožňuje porovnávať performance a z porovnania vyvodí teóriu, ktorá charakterizuje umelecké aj rituálne performance. Opakovanie udalostí zo života jednotlivca alebo spoločnosti v budúcom čase – $1 \rightarrow 2$ je rituálne v etologickom zmysle. Opakovanie daného alebo tradične uchovaného zápisu – $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ je rituálom v spoločenskom a náboženskom zmysle. Pri umeleckých performanciach, akými je napríklad divadlo nô, je cieľom predvádzať pred publikom 3 prostredníctvom prezentácie 4, ktoré sa preverilo vo vzťahu k 3, a väčšinou ide o $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Vytvoriť novú performanciu alebo významnú revíziu tradície (zámerne alebo nie) znamená robiť $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Udalosti, ktoré

pracujú s procesom performance, no ktoré sa nekončia performanciou, sú $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_c$. Performancie, ktoré obsahujú $5_a \rightarrow 5_b$ alebo $5_a \rightarrow 5_c$, spájajú rozličné časy a sú najzložitejšie, multivokálne a bohaté na symboliku.

Takáto diferenciácia typov performance prebieha plynule. Konkrétnu performanciu nie je možné špecifikovať ako to alebo ono. Performance sa môže nachádzať na pomedzí modelov $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ a $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$, tak ako divadlo nô či Evanchukovej tanec šakerov je $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$.

Model má slúžiť ako pilier v rámci dynamického systému. Performance typu $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ môžu pôsobiť ako návrat k minulosti, no v skutočnosti ide o prienik množín, ktorých stred sa nedá lokalizovať v jednom konkrétnom čase ani spôsobe, ale len v celkovom prepojení, v kompletných a zložitých vzájomných vzťahoch medzi časmi a spôsobmi. Performance typu $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ sa sice odohrávajú v oznamovacom spôsobe, no keďže niečo prezentujú, ide o podmieňovací spôsob. „Hrám“ je indikatív, „hrám Hamleta“ je subjunktív. Rozdiel medzi zvieracím a ľudským rituálom je v tom, že zvieratá vždy predstavujú to, čím sú, kym ľudia si môžu zvoliť aj to, čím/kým nie sú.

Dobrým príkladom obnoveného správania typu $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ alebo $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ je agnicajana, ktorú na filmovali Frits Staal a Robert Gardner v roku 1975 v Pandžale, v Kérale v Indii. Staal piše:

Brahmani hambudiri praktizovali v roku 1975 v juhozápadnej Indii tritisíce rokov starý védsky rituál agnicajana. Túto dvanásť dní trvajúcu udalosť sme zaznamenávali na film, fotografovali a podrobne dokumentovali. Z dvadsiatich hodín hrubého materiálu sme s Robertom Gardnerom zostríhali 45-minútový film Ohnivý oltár. Plánujeme vydáť ďalšie dva nosiče s výberom z osmdesiatich hodín nahrávok recitácie a spevu. Obrady fotografovala Adelaide de Menil. V spolupráci s hlavnými rituálnymi majstrami nambudiri a ďalšími odborníkmi pripravujem konečnú (sic) podobu záznamu obradov, ktoré vyjdú v dvoch ilustrovaných zväzkoch pod názvom: Agni: Védsky rituál ohnivého oltára... Védsky rituál nie je len najstarším zachovaným rituálom v histórii ľudstva, poskytuje nám aj najlepší materiál na štúdium teórie rituálu... Hubert a Mauss... použili védiske zvieracie obety ako zdroj na vytvorenie rituálnej paradigm. Nevedeli však, že sa tieto rituály stále praktizujú, takže prišli o veľké množstvo informácií (1978, zv. 1 – 2).

K dnešnému dňu (1983) je Staalov ambiciozny projekt dokončený. Treba si uvedomiť, že pri vytváraní rituálnej paradigm sa odvolával na agnicajanu z roku 1975. Nespminal by som túto teóriu, keby nešlo o paradox – keby agnicajanu nenafilmovali, nenaftografovali a neopísali, dnes by sa už nepraktizovala. Impulz realizoval agnicajanu v roku 1975 neprišiel z Indie, ale z Ameriky. Väčšina financií a záujmu odborníkov pochádzala z prostredia mimo Kéralu. Kérala bola v roku 1975 miestom uskutočnenia agnicajany (tak ako vo filmoch), no nebola centrom jej pôvodu. Pochybujem, že americké agentúry by na požiadavky brahmanov nambudiri uskutočnil rituál reagovali dotáciemi, keby neboli na filmovaný a nepísalo sa o ňom. V pozadí agnicajany v roku 1975 bola obava o jej zánik – „posledná možnosť zaznamenať túto udalosť“. Agnicajana z roku 1975 bola predposlednou zo série, ktorá vznikla z iniciatívy Kéraly, a zároveň prvou zo série, ktorú vytvorili medzikultúrne vplyvy.

Existujú dve súvisiace verzie pôvodu agnicajany z roku 1975. V prospekte k 16-mm farebnému filmu o najstaršom svetovom rituáli *Ohnivý oltár* píše publicista z Kalifornskej univerzity:

Zákulisie a problémy spojené s výrobou *Ohnivého oltára* sú rovnako zaujímavé ako rituál sám. Koproducent filmu Frits Staal, profesor filozofie a juhoazijských jazykov na Univerzite v Berkeley, začal počas svojich štúdií v 50. rokoch v južnej Indii skúmať védsku recitáciu. Neskôr objavil, že brahmani nambudiri neprenášali tradície len ústnym podaním prostredníctvom recitácie, no praktizovali aj väčšie védiske rituály a agnicajana, najväčší spomedzi nich, sa nikdy neodohrala za prítomnosti cudzieho publiku. Západní teoretiči tento rituál zrekonštruovali z textov, no nikto ani netušil, že obrad v skutočnosti ďalej prežíva. Skutočne to tak bolo. Existuje len niekoľko rodín nambudiri, ktorých členovia sú oprávnení a schopní vykonávať tento obrad. Je nákladný a vyzaduje si roky tréningu. Tradícia preto vymiera a mladí ľudia už neveria v zmysel rituálu. Niektorí nambudiri si začali uvedomovať, že ich tradícia možno zanikne, a Dr. Staal na nich naliehal, aby uskutočnili obrad posledný raz s cieľom nasnímať a zaznamenať ho. Po rokoch prerušovaného rokovania nakoniec nambudiri súhlasili. Požiadali len, aby za možnosť zúčastniť sa, zaznamenať a natočiť vystúpenie pomohli vedci uhradiť náklady na prípravu rituálu... Napokon na konci roka 1974 sa z grantov a darov od inštitúcií z celého sveta nazbieralo 90 tisíc dolárov. Na sfilmovanie bol povolaný Robert Gardner, známy etnograf, dokumentarista (*Dead Birds/Mŕtvi vtáci, Rivers of Sand/Rieky z piesku*) a profesor na Harvarde. Agnicajana sa uskutočnila v čase od 12. do 24. apríla 1975.

(Extension Media Center, University of California)

V prospekte sa ďalej opisujú ťažkosti, ktoré sprevádzali filmovanie. Z uzavretej zóny vyhradenej na rituál si niektorí urobili pútnické miesto. Došlo k potyčkam medzi pútnikmi, turistami a „vedcami, mladými nambudiri a šiestimi policajtmi“. Napriek ich úsiliu:

Votrelci vnikli do uzavretej zóny (vyhýbali sa jej striktne aj prítomní vedci) a narušili nakrúcanie a priebeh rituálov. Časť nakrúteného materiálu ostala zničená alebo jej použitie znemožnilo zábery na oblečených ľudí, ktorí smutne kontrastovali s nambudiri v bielych bedrových rúškach. Celkový dojem pôvodne narušoval len hodinky na zápästí niektorých z nich.

Prospekt Kalifornskej univerzity opisuje drámu, ktorú v *Ohnivom oltári* nenájdete. Ohrozený druh – v tomto prípade staroveký rituál – sa zachránil vďaka včasnej intervencii zanietených archívárov zvonku, ktorí dokázali získať financie a vedeli sa správať v súlade s miestom, na ktorom sa nachádzali. No miestni sa rozdelili do dvoch táborov. Tí zlí zmenili udalosť na niečo veľmi postmoderné: na kombináciu mediálnej šou a pútnického miesta vytvoreného ad hoc. Nespolupracovali a ich oblečenie, ktoré zodpovedalo súčasným trendom polovice 70. rokov a nebolo „miestne“, narušilo kvalitu zaznamenaného materiálu. Naopak, kostýmy hlavných protagonistov – brahmanov nambudiri – „narušovali len hodinky na zápästí niektorých z nich“. Veda v spojení s médiami dokáže posunúť čas o tritisíce rokov dozadu. Prirodzene, vďaka filmovej konvencii zobrazuje sám film len zlomok z úsilia zaznamenať agnicajana čo najpresnejšie. Výsledok úsilia predstavuje až

kniha *Agni: Védsky rituál Ohnivého oltára* (Staal, 1983, dva zväzky, cena za sadu 250 dolárov). Staal uvádza rozpočet na tento projekt – celkovo išlo o 127 207 dolárov, z ktorých 20 884 predstavovalo v rupiách výdavky na mieste. Ostalo teda 106 tisíc dolárov na film a ďalšie výdavky mimo Indie a miesta diania. Agnicajana je pre nambudiri z Kéraly zrejme mimo ich finančných možností. No jej filmový záznam nie. Komentár v *Ohnivom oltári* sa nezmieňuje o nákladoch na nakrúcanie, v titulkoch sa spomína kto, nie akou sumou prispel. Necítisť ani stopu po nezhodách, ktoré sprevádzali projekt. Propagačný materiál Kalifornskej univerzity naopak nezhody zveličuje, aby upozornil na heroický výkon filmárov, ktorí dokázali prekonať veľké ťažkosti.

Materiál Kalifornskej univerzity a zápisky v knihe *Agni: Védsky rituál Ohnivého oltára* nie sú jedinou oficiálnou verziou udalostí, ktoré sa odohrali. Na Staala za inscenovanie agnicajany zaútočil Robert A. Paul (1978). Na svoju obranu Staal citoval brožúru Kalifornskej univerzity. A dodal:

Hiavný kňaz Adhvarju a ďalší kňazi celebrovali v roku 1975 a predtým v rokoch 1955 alebo 1956, alebo v oboch (posledné súčasné rituály agnicajany v Kérale). Naše filmovanie vzložilo z vonkajšej iniciatívy. Za týchto okolností by sa bez desiatok rokov praxe a niekoľkých rokov dôkladného plánovania nepodarilo zaznamenať udalosť, ktorá bola zrejme posledným oživením najstaršieho dochovaného rituálu na svete. Všetci účastníci si uvedomovali, že nejde o banálnu záležitosť, ale o historickú udalosť.

(1979, s. 346 – 347)

No aký druh historickej udalosti? Žije ďalej rituál, ak jeho nafilmovaná podoba je súčasne dokumentom o jeho „poslednom“ [a naozaj poslednom] uskutočnení? Pred rokom 1975 sa agnicajana naposledy realizovala v 50. rokoch. V knihe *Agni* spomína Staal stotri vystúpení, z ktorých sa za posledných sto rokov 22 odohralo v Kérale. V liste, ktorý mi napísal (z 15. júna 1983), sa Staal zaobera otázkou, či je agnicajana z *Ohnivého oltára* udalosť typu $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$, a tvrdí, že „tieto obrady sa uskutočňovali počas takmer troch storočí a v mnohých obdobiach boli dobre zdokumentované.“ Čitateľ si podľa neho môže podrobne porovnať obrad z roku 1975 s „rituálom v podobe 600 rokov pred Kristom.“

Chcem tým povedať, že bez ohľadu na existujúcu textovú dokumentáciu nevieme, aká bola agnicajana. Prenos rituálu je veľmi zložitá interakcia medzi fragmentmi z ústneho podania, písomnými záznamami a pravidlami. Prenos rituálu, čiže textu ako performance (nie jej opisu, literárneho diela, ale realizovanej udalosti), bol prevažne ústny – dospeli ho odovzdali chlapcom, starší brahmanskí kňazi mladším, využívali pritom množstvo mnemotechnických pomôcok védskych recitátorov. Dokáže *Ohnivý oltár, Agni*, osemesdesiat hodín zvukového záznamu, dvadsať hodín hrubého materiálu a „tisíce farebných fotografií“ zakonzervovať texty agnicajany? Zakonzervovať ich inak, ako to robia texty v sanskrite a spomienky žijúcich pamätníkov, ktorí majú povinnosť uchovávať a prenášať ich ústnym podaním? Ako nadviazala agnicajana z roku 1975 na ústne šírenú formu? Vystihuje ju $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ alebo skôr $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$?

Agnicajana je na kéralské pomery veľmi nákladná. Finančné prostriedky sa preto vyzbierali mimo komunity. Bolo prizvaných veľa kňazov, vybudoval sa rituálny stánok, postavil sa oltár z pálených tehál, zabezpečila sa strava a prístrešie atď. Samotný ritus je archaický: v dávnych dobách predchádzal védsky rituál neskoršej podobe hinduizmu.

Brahmanskí kňazi zrekonštruovali agnicajanu z roku 1975 z rôznych zdrojov: zo spomienok na predchádzajúce performance, z výpovedí miestnych ľudí a textov sanskritu. Na filmovanie vyžadovalo zvieracie obety, ktoré majú mnohí obyvatelia Kéraley zakázané praktikovať. Staal uvádza: „Nesúhlas s prítomnosťou vedcov a kameramanov, ich plánmi a investíciami bol zanedbateľný oproti neuveriteľnému súčitu voči kozám“ (1983, 2, s. 464). Problém s obetnými kozami vyvolal polemiku o financiách a zahraničných výskumníkoch. Spory sa dostali do novín a vzhľadom na to, že v Kérale je v populácii 80 percent gramotných, takmer každý sa o kozách dozvedel. V roku 1975 bola v Kérale marxistická vláda a v štáte mala prevahu ľavica. Zvieracie obety pri agnicajane sponzorované Američanmi sa stali politickou udalosťou číslo jeden, ktorá vraj preferuje zakorenené staromódne hodnoty, symbolizované agnicajanou brahmanskej vyšej kasty nambudiri, na úkor „proletárskych“ a „moderných“ potrieb. Nakoniec, ako píše Staal: „... po prvý raz v nambidurijskej tradícii zvieratá nahradila ryžová múka zabalená v banánovom liste“ (1983, 2, s. 465). O horúcich politických témach v Kérale sa *Ohnivý oltár* nezmieňuje.

Kontext agnicajany z roku 1975 je veľmi zložitý. Agnicajana je na pomedzí pôvodnej udalosti – pokračovania ústnej tradície a spoločenskej, politickej a mediálnej udalosti. Pri obnovení agnicajany sa Staal a Gardner snažili v prvom rade čo najlepšie zdokumentovať védsky rituál nie ako spoločenskú alebo mediálnu udalosť a už vôbec nie ako politicky podfarbený spor o obetované kozy. Chceli urobiť film o agnicajane, tak ako ju opisujú texty brahmanských kňazov nambudiri, nie film o tom, čo sa stalo v roku 1975. *Ohnivý oltár* je preto $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. *Ohnivý oltár* sa stal tým, čo z neho chceli urobiť Staal a Gardner. Aby to dosiahli, museli sa vyrovnať so situáciou, v ktorej sa ocitli.

Nasvedčuje tomu už scenár – nie je možné len pasívne zaznamenávať udalosti, nestáči ceruzka a papier. Tak ako mnohé iné rituály, agnicajana predstavuje veľa simultánnych akcií rozložených vo viacerých priestoroch. Kamera a mikrofón sú nástrojmi, ktoré určujú uhol pohľadu. Hotový film a zvukové záznamy sú výstupom z prísnnej selekcie v strižni. Vystúpenie agnicajany z roku 1975 trvalo 120 hodín, plus ďalšie hodiny príprav (nehovoriac o hodinách vyjednávania o osude kôz). Staal a Gardner mohli nakrúcať iba dvadsať hodín a v ich scenári sa píše, že „počet epizód závisí od množstva filmového materiálu“. Dvadsať hodín hrubého materiálu sa zostrihalo na štyridsať päťminútový film. Scénár nakrúcania rozdeľuje dvanásťdňový obrad na množstvo epizód, ktoré je možné nasnímať. Scénár podrobne uvádza, kto sú hlavní protagonisti a čo má byť v popredí:

Adhvarju 1 (hlavný kňaz): Je režisérom, vykonáva väčšinu rituálov a dáva pokyny ostatným. Je vždy tam, kde prebieha hlavné dianie...

Záverečné zabitie kozy v rámci Camithry nebudem nakrúcať počas udalosti (deň 1), lebo by to mohlo niektorých pobúriť, ale neskôr...

(deň 2) Nie viac ako tridsať minút nakrúcania počas jedného dňa.

Tieto postupy sa na *Ohnivom oltári* takmer neodrážajú. 11. apríla, deň pred začiatkom agnicajany, vydali Muttathukkattil Mamunna Itti Ravi Nambudiri a Staal vyhlásenie v malajalamčine a angličtine, v ktorom vysvetľujú, že „aby mohli byť rituály [agnicajany] zaznamenané a na filmované ako trvalý dokument dostupný vedcom z celého sveta“, vznikol prípravný výbor, vybavila sa vládna podpora a zozbieral veľký finančný obnos. Na záver vyhlásenia deklarujú, že namiesto kôz použijú „neživý materiál“. „Or-

ganizátori uistujú verejnosť, že sa neuskutoční žiadna zvieracia obeta. Prosíme o spolu prácu verejnosti pri vykonávaní angni [agnicajany]“ (Staal, 1983, 2, s. 467 – 468). Scénár sa musel pozmeniť.

Edmund Carpenter, jeden z hostujúcich výskumníkov, ktorí boli prizvani, hovorí v dokumente o troch druhoch udalostí, ktoré prebiehajú simultánne: agnicajana, rituál ako spoločenská udalosť a mediálna udalosť. Nespolmína politickú udalosť. *Ohnivý oltár* sa venuje agnicajane a nespomína spoločenské, mediálne a politické dianie. Aj menej kontroverzné rituály pritahujú v Indii pozornosť okoloidúcich, obchodníkov, žobrákov, komedianov a davy zvedavcov. Mediálne udalosti sú zriedkavé, nakrúcanie agnicajany bolo pre vidieckych obyvateľov Pandžalu o to atraktívnejšie. Na posledný deň, keď bol rituálny stánok podpalený, zhromaždil sa okolo dav desať až pätnásťtisíc ľudí. No *Ohnivý oltár* to dôsledne obchádza. Kniha *Agni* venuje viac pozornosti celému kontextu udalosti, no Staal stále trvá na tom, že agnicajana z roku 1975 nie je ani rekonštrukciou, ani obnovením. Film, ktorý s Gardnerom vytvorili, pôsobí dojmom, akoby tvorcovia išli len tak okolo a zachytili rituál, ktorý práve prebiehal. Vo filme sa v skutočnosti zbiehajú dve udalosti: aktivita na získanie peňazí a ľudí, ktorých potrebovali na uskutočnenie a zaznamenanie agnicajany, a druhá udalosť – spory, ktoré sprevádzali nakrúcanie rituálu ako udalosť so spoločenským a mediálnym ohlasom.

Nepoviem nič nové, keď tvrdím, že nástroje a prostriedky, ktoré nám umožňujú pozorovať a zaznamenať udalosť, významne ovplyvňujú pozorovaný jav. Energia vynaložená na získanie financií a na logistiku *Ohnivého oltára* v roku 1975 umožnila oživiť agnicajana a vyvolať okolo projektu značný rozruch. Túto spleť udalostí musíme posudzovať vo vzájomnom vzťahu a chápať ich ako súčasť zložitej metaudalosti. Autentickosť vystúpení, akým bola agnicajana z roku 1975, sa zvyčajne spochybňuje. No nemali by sme spochybňovať práve autenticosť. Musíme sa snažiť pochopiť spleť vzťahov, ktoré spojili učencov sanskritu, filmárov, kňazov nambudiri, tlač, marxistov, zvedavcov a nadšencov z davu a teoretikov performance. Ak sa zarazíme a nerozoberieme všetky súvislosti, unikne nám, že Staalov a Gardnerov projekt bol ďalším poslom teatrológizovania antropológie a možno nielen tej. Zápisník nahradili diktafónom, fotoaparát filmovou kamerou, monografiu filmom. Vďaka tomuto posunu porozumieme spoločenskému životu ako naráciu, obrazu, kríze a jej riešeniu, dráme, interakcii medzi ľuďmi, správaniu navonok atď. Divadelné postupy stierajú hranicu medzi časovými a príčinnými vzťahmi, vytvárajú spleť vzťahov, ktoré sú voči sebe len relatívne zreteľne vymedzené a vzájomne nezávislé a sú súčasťou kontextu a referenčného rámca, ktorý tiež potrebuje vlastnú definíciu. Napríklad vo filme môže následok predchádzať príčinu. Niečo budúce – v rámci nakrúcania, skúšky predstavenia – sa vo finálnom tvaru použije skôr. Takéto performančné okolnosti vystihuje len $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$.

Jediné, čo môžem Staalovi a Gardnerovi vyčítať, je fakt, že neurobili ďalší film „Nakrúcanie *Ohnivého oltára*“, ktorý by sa venoval celému kontextu udalostí – dráme, prípravám, skúškam, sporom, vyjednávaniu – lebo pravdivo vystihujú spoločenský život na sklonku 20. storočia, ktorý sa vyžíval v intenzívnej prítomnosti na mieste udalosti, tak ako v Pandžale, no presahoval do celosvetového rámca, keď sa stovky ľudí spolu rozhodovali o tom, či sa agnicajana uskutoční bez toho, aby vedeli, čo vlastne agnicajana je.

Agnicajana z roku 1975 sa môže javiť ako $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$. No v skutočnosti ide o $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Obnovila sa pre potreby filmu. Jej „filmová budúcnosť“ 5_b umožnila vznik jej minulosti

ako rituálu 5_a. Udalosti ako napríklad spor o použitie kôz, ktorý vypukol v čase 1, ohrozili budúcnosť agnicajany ako filmu a predstavovali aj ohrozenie jej minulosti ako rituálu. Aby si rituál zachoval presnú a pôvodnú podobu, spory sa vo filme *Ohnivý oltár* nespomínajú. Kamera a komentár zláhka preskočia balíčky ryže zaviruťte v listoch. Udalosť typu 1 → 5_a → 5_b sa obišla aj bez obetovania kôz, hoci ju Staal vyhlásil za príklad „zvieracej obety... ktorá sa stále vykonáva“.

Ohnivý oltár sa končí komentárom, že sme mali možnosť vidieť pravdepodobne posledné predvedenie agnicajany. No nie je to tak. Divák sleduje prvé z novej série predstavení. Série, v ktorej sa udalosť už nezmení, lebo je zaznamenaná na film. Ľudia, ktorí budú chcieť vidieť agnicajanu, nepôjdu do Kérale (kde by sa mohla a nemusela znova odohrať), ale požičajú si film *Ohnivý oltár*. Nadácie už nezískajú dostať peňazí, aby sa agnicajana znova nafilmovala, nakoniec, bolo by to zbytočné. Vedci, ktorí sa zaoberajú agnicajanou, nezaložia svoje skúmanie na sérii vystúpení, ktoré sa skončili v 50. rokoch (a vieme o nich len málo), ale na materiáli, ktorý získali Staal a Gardner. Len niektorí, ak sa takí vôbec nájdú, preskúmajú celý rozsiahly filmový materiál, vypočujú si všetky pásky, prezrú si tisícky fotografií. Radšej si pozrú film, vypočujú nahrávky, precítajú si záznamy, ktoré sú súčasťou Staalovho a Gardnerovho projektu. Vyvodia teórie z jednotlivých útržkov obnoveneho správania.

Liší sa to v niečom od utvárania teórií na základe písomných prameňov? Písomné dokumenty sa dajú uchopíť ľahšie ako obnovené správanie. Teórie sa prezentujú tej istej kope údajov, na ktorých sa zakladajú. Voľne odkazujú na skoršie interpretácie a teórie. Texty sú často len úvahami. Vo vedeckej práci nepreferujem skúmanie textov, ale skúmanie obnoveneho správania, hoci sa to ešte nestretáva s rovnako hlbokým pochopením ako skúmanie textov. Preto v súčasnosti obnovené správanie spôsobuje väčší zmätok ako texty. Ľudia si ho mylia a pokladajú ho za 1 → 2 alebo 1 → 3 → 4, hoci ide o 1 → 3 → 5_a → 5_b.

Diagram 4.5 znázorňuje celú škálu udalostí, ktoré predchádzali alebo boli dôsledkom agnicajany z roku 1975. Film sa stáva pre tých, ktorým v budúcnosti ako médium sprostredkuje agnicajanu, „prítomnosťou“. Podľa Staala je pravdepodobné, že väčšina ľudí spozná agnicjanu týmto spôsobom. Aj keby sa znova odohrala v Kérale, je možné, že by si nambudíri pozreli film a rituál k nemu prirovnávali. Samo nakrúcanie je (bez vzťahu k vytvorenému filmu) určujúcou udalosťou. Pred začiatkom nakrúcania sa plánovalo, získaval sa prostriedky, prebiehali konzultácie s odborníkmi na rituál, zhromažďovali sa ľudské a materiálne zdroje, zvieratá. Po nakrúcaní prišlo obdobie archivovania, strihania hrubého materiálu a typické európsko-americké produkty ako filmy, knihy, kazety. Ďalšie zložky procesu sa šíria medzi Indmi a Euro-Američanmi: teórie rituálu, poznatky o agnicajane vtedy, teraz a v budúcnosti. Väčšina udalostí znázornená na obrázku 4.5 sa odohrala „medzi a na polceste“. Stali sa medzi pôvodnou udalosťou, jej mediálnou podobou a vedeckým výskumom. Pôvodná séria agniciján bola raritným a vyblednutým rituálom. V roku 1975 sa z agnicajany stala ojedinelá, dobrovoľná performatívna udalosť. Odkedy sa stala ojedinelou, pritáhuje záujem úplne iným spôsobom, ako vyblednutá agnicajana, ktorá sa odohrávala výlučne ako vlastníctvo Kérale. V zmysle „celkového sledu predstavení“ sa Staal zaoberá agnicajanou s intenzívnym dôrazom na jej dozvuky.

Prečo nemôžeme Staala a Gardnera považovať za filmových režisérov? Ich prácu v Indii pochopíme ľahšie, ak ju zaradíme do performatívneho umenia. Udalosť z minulosti sa skúma a pripomienie, tieto úkony sú rovnocenné so skúškami/nácvikom. Naskúša sa predstavenie,

ktoré má pôvodnú udalosť duplikovať alebo vybrať zo série predchádzajúcich udalostí všetko esenciálne a typické či autentické. Budúca udalosť (film *Ohnivý oltár* 5_b) sa späť premieta v čase (pôvodná agnicajana 5_a) a obnovuje v prítomnosti, aby bola nafilmovaná (udalosť v Kérale v roku 1975, 1). Články tejto spletí sa nedajú oddeliť, musíme ich brať ako celok. Takzvaná predchádzajúca udalosť (pôvodná agnicajana nie je nevyhnutne predchádzajúca) nie je určite príčinou predstavenia z roku 1975. Predstavenie z roku 1975 umožnil projekt nakrúcania filmu. Čiže budúcnosť v istom zmysle spôsobuje súčasnosť, ktorá si vyžaduje ďalšie skúmanie, spomínanie, skúšanie a obnovenie minulého. No minulosť oživená počas skúšania určuje udalosti v roku 1975, ktoré umožnili nakrútiť film. Ten potom „nahradí“ pôvodnú udalosť. Z minulosti nám ostal len film.

Obnova je ešte neznamenaná zužitkovanie. Niekedy sa pri starostlivom zaobchádzaní podarí sceliť spoje medzi obnoveným správaním, jeho predpokladaným pôvodom a súčasným kultúrnym kontextom, ako keď koža dobre prijme štep. V takom prípade sa rýchlo ujme ako „tradícia“ a jeho autenticita sa posudzuje len ľažko. Uvediem príklady z Indie, Bali a Papuy-Novej Guiney.

Indickí výskumníci objavili *bharatanáttjam*, klasický indický tanec, v starodávnom texte o divadle *Nátjašástra* (2. storočie p. n. l. – 2. storočie n. l.), ktorý opisuje tanečné pózy rovnaké ako na stovky rokov starých chrámových reliéfov. Najznámejšou z plastík je séria v chráme Nataraja zo 14. storočia (Šiva, kráľ tanečníkov) v Cidambarame, južne od Madrasu. Väčšina štúdií predpokladá, že *Nátjašástru*, chrámové reliéfy a súčasný tanec spája rovnaká tradícia. Kapila Vatsyananová, popredná indická teoretička a historička tanca, uvádzá:

Bharatanáttjama je zrejme najstaršia zo súčasných klasických tanečných form v Indii... Či už išlo o devadasi v chráme, alebo o dvorné tanečnice maráthskych kráľov z Tanjore, ich technika sa po celé roky riadi presnými pravidlami. (1974, s. 15 – 16)

Bez ohľadu na to, z čoho sa vyvinula súčasná forma bharatanáttjamu, manipuri a odissý, jedno je isté: spočiatku vo všeobecnosti kopíovali tradíciu *Nátjašástry* a od začiatku používali podobné princípy a techniky. K stylizácii pohybu došlo najskôr v 8. – 9. storočí... Niektoré súčasné štýly zachovávajú charakteristické črtu tejto tradície striktnejšie ako iné: bharatanáttjam dodržuje základné postavenia adhamandali najprísnnejšie.

(1968, s. 325, 365)

Takmer všetci indickí teoretiči tanca s Vatsyananovou súhlasia. V skutočnosti nevieme, kedy klasický bharatanáttjam zanikol ani či naozaj existoval. Staré texty a reliéfy s istotou potvrdzujú, že určitá forma tanca existovala, no nič sa z nej nezachovalo, dokonca ani názov, kým sa v prvých dekádach dvadsiateho storočia nezačali pokusy uchovať, vyčistiť a oživiť ju.

Existoval chrámový tanec *sadir nec*, ktorý tancovali ženy spojené s niektorým z chrámov dedične prostredníctvom rodiny. Podľa Miltona Singera:

Tancujúce dievčatá, ich učiteľky a hudobníci nevystupovali iba pri príležitosti svätiek a obradov, ale aj na súkromných oslavách, akými sú napríklad svadby a palácové oslavy. Zvláštne skupiny tanečníčiek často trvalo patrili k dvoru. (1972, s. 172)

Veľa dievčat, ktoré patrili k chrámu, boli prostitútky. Teoretik tanca Mohan Khokar hovorí:

Dlhoročná tradícia devadasi, dievčat tancujúcich v chráme, upadla do nemilosti a dievčatá, ktoré boli pôvodne uctievané ako posvätné, začali byť uctievané inak – ako prostitútky. Tanec, ktorý ovládali – zjavne išlo o božský bharatanátjam – sa zrazu stal hanebným a vymizol. (1983, s. 1)

Od roku 1912 začali ľudíci a britskí reformátori kampaň za zakázanie systému devadasi. Hnutie odporu vedené E. Krishna Iyerom sa usilovalo „vykoreníť nerestu, ale zachovať umenie“. V madraskej tlači prebehala zúrivá polemika, najmä v roku 1932, keď Dr. Muthulashmi Reddi, prvá žena – zákonodárkyňa v Britskej Indii, napsala systém devadasi a Iyer spolu s „právnikmi, spisovateľmi, umelcami a dokonca samými devadasi sa pridali do bitky“. (Khokar, 1983, s. 1)

Toto sa stalo. Na Konferencii Hudobnej akadémie v Madrase v januári 1933 Iyer po druhý raz (prvý raz v roku 1931, no úsilie nemalo dostatočný ohlas) prezentoval tanec devadasi nie ako chrámové umenie alebo propagáciu a nástroj prostitúcie, ale ako sekulárne umenie.

Dasi... plne využili náhly obrovský záujem o ich umenie. Mnohé z nich – Balasaraswati, Swarnasaraswati, Gauri, Muthuratnambal, Bhanumathi, Varalkasmi a Pattu (okrem ďalších) – vymenili službu Božemu chrámu za svetlú reflektorov a stali sa po čase známymi idolmi. (Khokar, 1981, s. 1)

Teoretik a kritik V. Raghavan zaviedol termín „bharatanátjam“, aby nahradil asociácie s chrámovou prostitúciou. „Bharata Nátjam“ spája tanec s *Bharata Nátjaśastrou*: *nátja* znamená tanec, *bharat* znamená indický.

Pred rokom 1947, keď v Madrase konečne zrušili systém devadasi, sa tanec dostal von z chrámov. Tancovali aj ženy, ktoré nepatrili k rodinám devadasi, dokonca aj muži. Rukmini Devi, „vysoko postavená brahmanka a žena prezidenta Medzinárodnej teozofickej spoločnosti... si uvedomila, aké úžasné a vznešené je umenie bharatanátjam a že ho treba uchrániť pred škodlivými vplyvmi“ (Khokar, 1983, s. 1). Devi nielen tancovala, ale so svojimi spolupracovníkmi kodifikovala bharatanátjam. Ich spôsob záchraný tanca bol vlastne $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Devi a jej kolegovia chceli použiť sadir nač, ale zbaviť ho zlej povesti. Očistili tanec devadasi, vnesli doň gestá z *Nátjaśastry* a chrámového umenia, vytvorili štandardné metódy výučby. Tvrdenie, že bharatanátjam je veľmi starý. Prejavili pokoru voči starým textom a umeniu – každý oživený pohyb v bharatanátjame sa porovnával s prameňmi, ktorých stopy niesol. Rozdiely medzi sadir nač a starými prameňmi sa pripisovali degenerácii. Nový tanec, legitimizovaný svojou tradíciou, pohľtil sadir nač a dokonca prilákal dcéry z najväzenejších rodín, ktoré sa ho chceli naučiť. Dnes sa bharatanátjam študuje aj v rámci dievčenskej školy. Po celej Indii ho tancujú amatéri aj profesionáli. Patrí tiež medzi hlavné exportné produkty.

História a tradícia bharatanátjamu, jeho korene v starých textoch a umeleckých dielach sú vlastne obnovením správania, konštruktom, ktorý sa zakladá na výskume Raghavana, Devi

a iných. Nevideli v sadir noc tanec v pravom zmysle slova, ale skôr hmlistý a zničený pozostatok starodávneho klasického tanca. Tento „staroveký klasický tanec“ je spätnou projekciou do minulosti. Vieme, ako vyzeral, lebo poznáme bharatanátjam. Ľudia časom uverili, že staroveký tanec viedol k bharatanátjamu, hoci v skutočnosti bharatanátjam viedol k starodávnemu tancu. Tancu, ktorý vznikol v minulosti, aby bol v budúcnosti a prítomnosti obnovený. Neexistuje jediný prameň bharatanátjamu, iba spleť $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$, alebo $1 \rightarrow 3$ (*Nátjaśastra*, chrámové reliéfy) $\rightarrow 5$, (predpokladaný staroveký tanec) $\rightarrow 5$, (dnešný bharatanátjam).

Čau, tanec v maskách pochádzajúci z Purulia, vyprahnutej oblasti západného Bengálska susediaceho s Biharom a Orissou, je pohybovo náročná tanečná dráma, ktorá obsahuje množstvo skokov, kotrmelcov, stojky, dupanie a ikonografické pózy. Príbehy vychádzajú z indických bájí a purán a takmer vždy zobrazujú súboje a bitky. Bubeníci z kasty Dom búšia na veľké tympany a podlhovasté bubny, provokujú tanečníkov k frenetickým rotovaným výskokom, výkrikom a hádkam. Súboje medzi dedinami na každoročnom festivale v horskej osade Matha sú veľmi divoké. Asutosh Bhattacharyya, profesor etnológie a antropológie na Univerzite v Kalkate, sa intenzívne venuje čau od roku 1961. Ako uvádza, v regióne Purulia žije množstvo domorodých kmeňov:

... Ich náboženské tradície a sviatky sa v mnohom podobajú na hinduistické... Ľudia z Mury v Purulli sa horľovo zúčastňujú tanca čau. Členovia komunity nemajú takmer žiadne vzdelanie a spoločenské výmoženosti, no vystupujú so svojím umením, založeným na skutočných úryvkoch z Rámájany a Mahábáháry a klasickej indickej literatúry, hľektorí z nich už celé generácie... Niekedy celá dedina Muoy – napriek svojej chudobe – obetuje ťažko získané prostriedky, len aby sa podarilo zorganizovať tanečnú oslavu čau (1972, s. 14).

Bhattacharyya poukazuje na problém:

Systém, ktorý tanečníci čau dnes dodržiavajú, nemohli vytvoriť domorodci, ktorí ho praktizujú. Ide zjavne o vplyv vyššej kultúry, ktorá malá vysoké estetické povedomie (1972, s. 23).

Domnieva sa, že za pôvodom tanca stoja bubeníci z izolovaného kmeňa Dom, ktorí boli kedysi „veľmi sofistikovaná komunita... odvážni vojaci, pechota lokálnych feudálnych vládcov“ (1972, s. 24). Keď v osemnáštom storočí ovládli oblasť Briti, prišli o prácu. Odmieli sa žiť pestovaním plodín a Bhattacharyya hovorí o „malichernosti tradičných bojovníkov“. Zostal im len dnešný nedotknuteľný status – sú spracovateľmi kože a bubeníckmi. No ich bojový tanec prežil v podobe čau. Bhattacharyya je v tomto smere zaujatý. Domorodci nemajú vyuvinutý estetický zmysel, tanečníci z vysokej kasty sa zmenili na nižšiu-kastu bubeníkov a zachovali si len bojové tance, lebo boli príliš hrdí na to, aby farmarčili. (Prečo teda nepoužili meče, neprivlastnili si pôdu a nestali sa vlastnými pánnimi?)

Každoročná súťaž v Marthe nie je dávna tradícia, ale festival, ktorý v roku 1969 založil Bhattacharyya. V roku 1980 alebo 1981 sa prerušil. Bhattacharyya spomína:

V apríli 1961 som so skupinou študentov Kalkatskej univerzity navštívil centrálnu dedinu v oblasti Purulia a po prvý raz som mohol pozorovať zvyčajné vystúpenie tanca

čau... Zistil som, že v rámci tanca majú sústém a dobre vyvinutú metódu, ako ho stále udržiavať. Úpadok nastal pre nedostatok podpory z vonkajších zdrojov. Chcel som svet upozorniť na túto novú formu tanca (1972, úvod).

Naozaj sa mu to podarilo. V roku 1972 vystupovali po Európe s hviezdny turné, v rokoch 1975 boli v Austrálii a Severnej Amerike a v Iráne. Tancovali v Novom Dillí a na radosť Bhattacharryu:

O tento druh tanca sa začala zaujímať Akadémia Sangeet Natak v Novom Dillí (vládna agentúra na podporu a zachovanie tradičného dramatického umenia). Obratom ma pozvali vystupovať s tancami v Novom Dillí. V júni 1969 som navštívil Nové Dillí so skupinou štyridsiatich umelcov z dediny, ktorí sa po prvý raz ocitli mimo svojej rodnej oblasti. Odohrali vystúpenia pre väzených Indických a zahraničných hostí...

Vystúpenia vysielala aj televízia v Dillí. O tri roky nato ich vysielala aj Londýnska BBC a o päť rokov neskôr NBC v New Yorku v Spojených štátach.

(Program z roku 1975, Univerzita v Michigane)

Všimnite si, ako si Bhattacharrya tanečníkov privlastňuje, keď píše „pozvali ma vystupovať s tancami“. Nevystavuje sa, len priznáva skutočný stav vecí – bez patróna by sa dedičania nikam nedostali. V dnešnej dobe patrón nepotrebuje iba peniaze, ale vedomosti a ochotu urobiť všetko pre formu, ktorú chce obnoviť. Peniaze poskytne vláda.

Čau vznikol v roku 1961 a neskôr spojením pôvodných prvkov, ktoré Bhattacharrya objavil, a tých, ktoré vymyslel. Jeho nápady predstavujú $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Ako etnológ a antropológ pátral v minulosti, zostavil dejiny čau a techniku, ktorú sa rozhodol obnoviť. Výročný festival v Mathe sa časovo krížil s oslavami Chaitra Parva, ktoré sú v regióne známe, a s každoročnými festivalmi čau v Seraikelle a Majurbhandže (príbuzné druhy tancov). Festivaly kedysi dotovali maharadžovia, v súčasnosti ich sponzoruje vláda, samozrejme, menej štedro. V roku 1976 som bol v Mathe. Tanečníci vystupovali počas celých dvoch nocí. Miestni ľudia z dedín či miest vzdialených dva dni cesty sa tam utáborili. Lanami si zviazali *charopi* (lôžka z dreva a povrazov) a postavili provizórne javisko. Ženy a deti sledovali vystúpenie posediačky, pospávali pritom, nakláňali sa zo svojich *charopí* z výšky vyše dvoch metrov. Muži a chlapci stáli dolu. Z priestoru, kde si tanečníci obliekali kostýmy a masky, viedla úzka ulička k takmer pravidelnej kruhovej tanečnej ploche. Skupinky prichádzali uličkou, zastavili sa na chvíľu pred publikom a vrhli sa do tanca. Tancovali bosí na holej zemi, ktorú zbavili väčších kameňov, no stále bola dosť drsná, ostali na nej menšie kamienky, hrudy hliny a chumáče trávy. Priopomína mi to rodeo v zapadnutom mestečku. Fakle a petrolejky vrhali tiene, bubny burácali a duneli, kvíli *shenanais* (obdoba klarinetu) a skupiny navzájom súťažili. Väčšina skupín mala päť až deväť tanečníkov. Na niektorých maskách sa týcili nad hlavou tanečníkov ako ozdoba takmer metrové pávie perá. Maska desaťhlavej Ravany má takmer jeden a pol metra. Tanečníci v týchto maskách robili saltá a obraty. Tance boli veľmi náročné a pod papierovými maskami bolo tanečníkom teplo, žiadnen tanec preto netrval dlhšie ako desať minút. Každá dedina tancovala dvakrát. Nesúťažilo sa o ceny, ale pre súťaženie samo a každý vedel odlišiť dobrý výkon od slabého.

Abý nenastali pochybnosti, každé popoludnie hodnotil nočné tancovanie aj Bhattacharrya. Počas tancov sedel za stolíkom obklopený asistentmi z univerzity a dve pet-

rolejky ho osvetlovali viac ako ostatých účastníkov udalosti. Celú noc sledoval a robil si poznámky. Dedinčania sa pred ním ráno zhromaždili. Počúval som jeho výklad. Jednej zo skupín vyčítal, že používajú v príbehu prvky, ktoré nepatria do hinduistickej tradície. Iných zas karhal za to, že nemali štandardný základ kostýmu, pozostávajúci z krátkej sukničky, pod ktorou sú gamaše zdobené bielymi, červenými a čiernymi kruhmi. Bhattacharrya tento základ kostýmu vybral podľa jednej z dedín a povýšil ho na univerzálny. Keď som sa ho na to spýtal, povedal, že z kostýmov vybral tie najautenticejšie, ktoré mali najmenej západných prvkov. V skratke, Bhattacharrya dohliadal na každý aspekt čau v Purilii: tréning, tanec samotné, hudbu, kostýmy, kroky.

V januári 1983 som sa zúčastnil vystúpenia čau v Kalkate, ktoré vzniklo bez Bhattacharryu. S veľkým nasadením sa tancovali príbehy *Mahábháraty*. Tá istá skupina dedinských tanečníkov počas vystúpenia pre profesionálnych tanečníkov a teoretikov, ktorí sa zúčastnili konferencie v Kalkate, zaspievala minimálne jednu pieseň, ktorú by im Bhattacharrya vycítal. V anglickine znie:

• Nechceme zostať v Indii
Chceme ísť do Anglicka
• Nechceme jesť, čo tu
Chceme jesť koláče a chlieb
Nespať na potrhaných kobercoch
Ale na matracoch a vankúšoch
Keď prídem do Anglicka
Nebudeme rozprávať po bengálsky
Ale budeme hovoriť hindsky

Dedinčania sa domnievali, že v Anglicku je štátnym jazykom hindčina rovnako ako v Indii. Kladiem si otázku: môžeme dedičanom za ich čau vycítať, že vyjadruje príliš súčasné túžby a nie je „klasické“? Alebo prijmeme synkretické zmiešavanie *Mahábháraty* a Anglicka ako prejav „prirodzeného vývoja“ tanca?

Bhattacharrya vybral tanečníkov z rôznych dedín a vytvoril „hviezdnu“ zostavu na turné. Dohliadal na priebeh skúšok a cestoval s týmito zoskupeniami počas turné. Tanečníci a hudobníci sa vrátili domov s dobrým renomé. Cestovanie malo na čau veľký vplyv. Od prvého turné v roku 1972 vznikli tri zoskupenia – devätnásť ľudí cestovalo do Európy, šestnásť do Iránu, jedenásť do Austrálie a Severnej Ameriky. Cudzinci by na deväthodinovom vystúpení neobsedeli, Bhattacharrya preto vytvoril dvojhodinový program. Domnieval sa, že holé hrude mužských tanečníkov nepôsobia dobre, a navrhol im vesty na základe starodávnych strihov. Obe zmeny sa späť v Purilii ujali a stali sa štandardom. Mnohí tanečníci zo zostavy turné si doma založili vlastné skupiny. Všetky sa označovali za „zoskupenie kameňov“, aby získali status, pritiahli záujem a mohli si vypýtať väčší honorár. O predstavenia bol záujem mimo kalendára rituálov. Vystúpenie si môžete objednať za tisíc rupií, čiže je omnoho lacnejšie ako jatru, najpopulárnejšia zábava na bengálskom vidieku. No tisíc rupií je stále dosť peňazí. Podľa Bhattacharryu sa finančné prilepšenie podpísalo na zníženej umeleckej kvalite. John Emigh sa v lete 1980 rozprával s Bhattacharryom. Turné pokladal za prínos, lebo zachránilo formu, ktorá by inak upadla do zabudnutia, no na druhej strane vyvolalo žiarivosť, nevraživosť a prinieslo nezvratné zmeny.

Čhau je tanec v maskách a jedným z vedľajších prínosov je záujem turistov o masky. Prečítava sa veľa masiek, ktoré žiadny reálny tanečník nenosil.

Tieto zmeny nás priviedli k Battacharyyovi. V rámci čhau je veľkou osobnosťou a nespochybne najväčšou autoritou. Je však v prvom rade profesor, výskumník z Kalkaty. Keď píše o čhau, zdôrazňuje jeho dedinský a starodávny pôvod, dokonca sa zmieňuje o možnej príbuznosti čhau a tancov z Bali. (Asi v treťom storočí p. n. l. kráľovstvo Kalinga, dnešná Orissa a Bengálsko, malo obchodné styky s juhovýchodnou Áziou a s Bali). Nikdy nespomína svoje zásluhy na obnovenie tohto tanca. Hovorí radšej, že ho „objavil“.

Vo februári 1977 nám so Surešom Awasthim a Šjamanandom Jalanom napadlo zorganizať festival a workshop, ktorý by spojil všetky tri druhy čhau. Awasthi je bývalý sekretár (administrátor) Akadémie Sangeet Natak, ktorú ustanovila indická vláda, aby sa venovala výskumu a zachovaniu tradičných performačných umení. Jalan je divadelný režisér a právnik z Kalkaty. Na festivale v Kalkate v roku 1977 sa po prvý raz stretli tanečníci z Purulie, Majurbhandža a Seraikelly a navzájom videli svoje vystúpenia. Počas troch dní tanečníci, teoretici a režiséri spolu zisťovali, čo majú tri rôzne formy spoločne a aké sú možnosti výmeny skúseností medzi tradičnými a modernými performatívnymi umelcami.

V januári 1983 Jalan usporiadal omnoho väčšie medzinárodné stretnutie, ktoré sa venovalo skutočnému a potenciálnemu vzťahu medzi niekoľkými indickými klasickými formami a moderným tancom a divadlom. Okrem čhau sa v tradičnej aj modernej podobe, ktorú používajú indickí a mimoindickí divadelníci, predstavil aj bharatanátjam, odissi, kathak, jašagana, manipuri a kathakali. Prišli účastníci z vyše tucta krajín, okrem iných napr. Eugenio Barba, Tadaši Suzuki a Anna Halprin. Konferencia poukázala na problémy a potenciál „využitia“ tradičných foriem v modernom kontexte. Bez ohľadu na problémy, formy sa využívajú stále častejšie a významne ovplyvňujú moderné divadlo aj tradičné žánre (Martin a Schechner, 1983). Nie je možné a (podľa mňa) ani žiaduce udržať formy „čisté“. Otázkou zostáva, ako zvládnuť a ustrážiť promiskuitné miešanie žánrov.

Do tradičných foriem sa zmeny vnášajú často zvnútra. Jeden z najznámejších filmov o umení mimo západnej kultúry je *Tranz a tanec na Bali* od Margaret Meadovej a Gregoryho Batesona (1938). Krátko pred svojou smrťou rozprávala Margaret Meadová na projekciu filmu o tom, ako sa spolok tanečníkov v tranze z Pagutanu rozhodol ukázať cudzincom – hostujúcim filmárom – tranz, v ktorom sa mladé ženy bodajú do prs dýkami s dvoma čepelami. Na Bali v tom čase chodili ženy bežne s obnaženými prsiami a nemalo to rovnaký kontext ako napríklad v New Yorku (kde sa paradoxne v opačnom sémantickom zmysle hovorí klubom, v ktorých tancujú ženy s obnaženým poprsím, „topless“ [hore bez, pozn. prekl.], akoby šlo o zúfalú pomstu puritánom). Balíjské ženy si počas nakrúcania zakryli prsia a mladšie z nich nahradili staršie tanečnice – pravdepodobne, aby vyhoveli filmárom a nedráždili ich. Bez toho, aby upozornili Meadovú a Batesona, dali muži zo spolku tranzu ženám inštrukcie, ako sa dostať do tranzu a narábať s dýkou. Potom hrdo tvorcov predstavili zmeny, ktoré navrhli pre potreby filmovania. Film sa o zmenách nezmieňuje. V *Tranze a tanci* je stará žena, ktorá podľa slov komentátora ohlásila, že sa „do tranzu nedostane“, no napriek tomu sa jej náhle „zmocnil“. Kamera ju sleduje počas tanca s obnaženými prsiami, v hlbokom tranze, s dýkou drsne obrátenou proti hrudi. Neskôr sa pomaly preberie z tranzu, keď jej starý kňaz dá vdýchnutý dym, poffka ju svätenou vodou a obetuje v jej mene malú sliepku. Keď je po všetkom a sedí, jej ruky sa ešte nejaký čas

hýbu v rytmie tanca. Zdá sa, že členovia spoločenstva sa na ženu hnevali, akoby svojím tranzom porušila estetické úpravy, ktoré si nacvičili pre zrak a objektívy cudzincov. Ukázalo sa, že kameramani Meadovej a Batesona sa upriamili na túto ženu, lebo vo svojom tranze vyzerala (a naozaj bola) veľmi autenticky. Z pohľadu obyvateľov Bali je otázne, čo je naozaj autentické – mladé ženy, ktoré na tanec pripravili samí Balíčania, alebo osamotená stará žena, ktorá napĺňala tradíciu? Nie je na Bali bežnou tradíciou prispôsobovať veci kvôli cudzincom? A rielen na Bali. Poznáme prípady, ako napríklad Patugan, keď sa miestne zvyky adaptujú, aby lepšie vyhovovali vkusu cudzincov. Napríklad tanečnice Hula boli tradične mohutne stavané, zrelé a silné ženy v strednom veku. Tanečnice Hula, pre turistov, ktoré ľudia pokladajú za tradičné, sú mladé a útlaboké. K obnovenému správaniu dochádza práve v prípadoch, keď zmeny späťne ovplyvňujú tradičné formy a de facto ich nahradia.

Niekedy sa s vidinou príjmov z turistiky prezentujú ako tradičné vystúpenia, ktoré v skutočnosti tradičné nie sú. V roku 1972 som bol v horskej oblasti Papuy-Novej Guiney a videl som predstavenie slávnych bahenných mužov z tíolia rieky Asaro. Ich príbeh sa ľahko opisuje, no v každom prípade je smutný. Tito tanečníci natretí bielou hlinou nosia nádherné groteskné masky vyrobené zo zaschnutého blata natretého na krustu z ktorého banánovníka. Podľa Margaret Meadovej odkazujú na „bitku, pri ktorej ich predkov zahnali nepriateľský kmeň do rieky, a keď sa vynorili pokryti blatom, vystrašili útočníkov, ktorí ich pokladali za zlých duchov“ (1970, s. 31). Keď sa v publikáciach vydaných na Západe objavili fotografie týchto mužov, vyzvali záujem o ich tanec. Vo svojom regióne vystupovali vo veľkých programoch, akým je napríklad každoročný festival v Mount Hagene, ktorý založila austrálska koloniálna vláda a pokračoval aj po roku 1975, keď Papua-Nová Guinea získala nezávislosť. Cieľom festivalu v Mount Hagene bolo zmierniť napätie medzi kmeňmi a propagovať pritom turistický ruch. V pôvodnej dedine Mekehuku predvádzajú každý deň bahenní muži svoje vystúpenia pre turistov, ktorí sa tam dopravia mikrobusmi z nedalekého centra regiónu Goroky. V Makehuku som videl tanečníkov napoludnie, námesto za súmraku, na exponovanom mieste v centre dedinky, a nie tak ako v skutočnosti, keď tancovali len pri vpáde nepriateľa. Navyše ich zneužívali – z tržby z turizmu sa k nim dostalo len desať percent.

Edmund Carpenter spochybnil názor Margaret Meadovej na pôvod bahenných mužov. V liste, ktorý som od neho dostal, píše: „Vymysleli a navrhli ich turistickí agenti z TAA. V Novej Guinei nemajú historickú hodnotu, nevychádzajú z miestnej estetiky a nemajú žiadnu paralelu.“ Chcel som celú vec rozluštiť. Napísal som do Národnej knižnice v Boroku v Papue-Novej Guinei. Ich odpoveď mi nepomohla. Pracovník knižnice v Boroku preskúmal ich knižné zbierky a kontaktoval miestnych antropológov a teatrológov. Nič nové však neobjavil. Ľudia z Papuy-Novej Guiney ma nakoniec odkázali na Americké prírodopisné múzeum (American Museum of Natural History), kde pracovala Meadová ako kurátorka: kruh-sa-teda uzavrel. Domnievam sa, že bahenní muži tancujú v rámci $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Pôvod ich tanca sa nedá vystopovať. Možno ide o autentický tanec, z ktorého sa stala turistická atrakcia, možno o výtvar cestovných kancelárií, možno o výtvor miestnych tanečníkov, ktorí chceli prilákať turistov. A čo vôbec znamená autentické? „Turistické umenie“ je často gýčové a takmer vždy je synkretické, ale je preto neautentické?

Príbeh bahenných mužov sa tým nekončí. V marci 1972 sme s Joan MacIntoshovou v Makehuku fotografovali bahenných mužov a súčasne turistov, ktorí práve vystúpili

z mikrobusu, keď sa pri nás pristavil muž a v pidžine nás požiadal, aby sme s ním šli do dediny Kenetasarobe. Tam nám vedúci skupiny Asuve Yamuruhu povedal o svojich tanečníkoch, pre ktorých chcel získať turistov ako publikum. Na druhý deň sme s dvoma priateľmi zaplatili každému z nich štyri doláre a naftolí si Yamuruhuovu skupinu počas pálenia ohňov a tanca. Štyria tanečníci v úžasných maskách z trávy, machu a bambusu sa pomaly pohybovali v podrepe, dvihali kolenná do výšky, vydávali pokriky a kričali zaklínadlá. Ich predstavenie sa vyrovnao bahenným mužom. Po štvrtodine tancovania sme ďalšiu hodinu nahrávali hudbu, rozprávali sa a fajčili. Yamuruhu chcel, aby sme za bezpečili mikrobusy, ktoré privezú turistov do Kenetasarobe. Ako dar som dostal fajku, ktorú po celý čas fajčil. Pokúšal som sa choreografovi vysvetliť, že mu nevieme pomôcť spropagovať tanec, hoci sa nám veľmi páčil.

Bharatanátjam aj purilský čhau sú modernými podobami starého umenia, ktoré sa zrodili vďaka intervencii a invencii jednej alebo viacerých angažovaných osôb zvonka, ktoré nepochádzajú zo spoločenskej triedy a z rodu svojich zverencov. Možno je to verzia Mojžišovho mýtu alebo marxistická myšlienka: revolúcia prichádza do skupiny zvonka, zvyčajne ju prinesie stratený člen kmeňa, ktorý objaví svoj pôvod a spolu s ním zodpovednosť voči svojmu novému vzťahu. Raghavan, Devi a Bhattacharyya sú Indovia, nie outsideri ako Staal alebo Gardner. No Rhagavan a Devi neboli devadasi rovnako ako Bhattacharyya neboli členom horského kmeňa z Purulie.

Nevidím nič zlé na obnovovaní správania ako bharatanátjam a purilský čhau. Umenie a rituály sú sústavne vo vývoji a obnovenie je jeden z nástrojov zmeny. To, čo sa dialo pri bharatanátjame a čhau, je analógiou úsilia francúzskych dramatikov sedemnásteho storočia prispôsobiť sa predpokladaným pravidlám antickej gréckej tragédie. Dramatici mali k dispozícii Aristotela, Horácia, grécke a rímske texty hier, pozostatky architektúry, keramiku, no nepoznali skutočný život starovekých Aténčanov. Obnovovatelia bharatanátjumu a čhau mali žijúce umenie, ktoré pokladali za pozostatok staršieho, klasického umenia. Mali aj starodávne texty, reliéfy a mnoho vlastných poznatkov o hinduistických tradíciách.

Nativistické momenty si vyžadujú návrat starých spôsobov. Teraz mám na mysli niečo iné – postmodernu. Bharatanátjam a čhau majú k tomu blízko, Staalova a Gardnerova agnicajana je ešte bližšie – a budú nasledovať ďalšie obnovenia. Obdobie posledných päťdesiatich rokov je zaznamenané na filmoch, páskach a diskoch. Všetko, čo v súčasnosti robíme, je zároveň zaznamenané na filmoch, páskach a diskoch. Máme silné nástroje na odpozorovanie, udržiavanie, prenášanie a znovuvybavenie udalostí. Od dvadsiatych rokov sa stále menej udalostí nezvratne stráca. Vlny štýlov sa pravidelne vracajú, informácie o nich sú pomerne ľahko prístupné. Žijeme v čase, keď tradícia udržiavané v bežnom živote môžu zahynúť, no môžu zostať naďalej zachované v archívoch a neskôr sa obnoviť.

Niekedy si obnovené žije vlastným životom. Alan Lomax hovorí o zážitku Adriana Gebrandsa:

Gebrands náhodou premietal miestnym ľuďom v Novej Británii dokument o výrobe masiek vo východnej Novej Guinei. Diváci počas projekcie aj po nej búrlivo reagovali. Tiež kedysi vedeli vyrábať podobné masky a cítili potrebu túto zručnosť znova rozvinúť, zvlášť, ak by ich umenie mohol niekto zaznamenať na film. Keď Gebrand nasnímal skupinu pri výrobe masiek, prišiel za ním osamelý domorodec a ponúkol sa, že mu predvedie dávno vyhynutý dôležitý obrad pod podmienkou, že ho nafilmuje. Gebrands, prirodene, opäť

zapadol kameru. Pri ďalšej ceste do Novej Británie trvali ďalší muži z dediny na tom, že chcú film vidieť. Boli nešťastní zo zlého predvedenia obradu a ihneď sa podujali zinscenovať ho znova, s kostýmami, maskami, baletom, oslavami a so všetkým, čo k tomu patrí, no dĺžka obradu mala zodpovedať dĺžke filmu. Udalosť a jej filmová podoba mali v celej oblasti veľký úspech a obrad sa odtedy uskutočňuje každý rok, tak ako za starých čias (1973, s. 480).

Oslava – prečo nie, ale „tak ako za starých čias“? Intervencia filmu, ktorý sa stal podnetom na obnovenie správania, vytvára komplikovanú situáciu. V Gebrandsovom prípade znázorňoval film niesprávny postup a vynútil si opravu, „no dĺžka mala zodpovedať dĺžke filmu“. Aby sme vedeli odlišiť správne od nesprávneho, bolo by potrebné preskúmať to hlbšie. Niektoré obnovenia stavajú modelové správanie do opozície k novým formám správania a poukazujú na to, ako už nepasujú do súčasnosti. V *Los Angeles Times* sa objavila správa:

V snahe rozprúdiť turizmus príslušníci kmeňa z Novej Guiney ponúkli, že sa opäť vrátia ku kanibalizmu. Povedali členom výboru veľkého festivalu v Mt. Hagane, že sú v rámci prehliadky v auguste (1975) ochotní jedť ľudské mäso. Dodali však, že nemajú v úmysle zabíjať žiadnych nepriateľov a použijú telo z mŕnici v miestnej nemocnici. Vládny úradník na stretnutí ich návrh slušne, no rázne odmietol.

Slovník, použitý v tomto novinovom článku, je kľúčom ku kultúrnym kontextom, ktoré sa tu zrážajú. Pre amerických čitateľov domorodci = divosi, členovia výboru = divosi zušľachtení západnou kultúrou, vládny úradník = nový civilizovaný poriadok. Príbeh má znaky zlomyselného rasistického humoru, ktorý zámerne útočí na apetit spojený s tabu. Preto sa článok objavil v jednom z popredných amerických novín. Miestni ľudia konali z ich pohľadu logicky. Ak sa obnovujú starodávne tance, nosia sa staré vojenské kostýmy a ozdoby, prečo nie hostina kanibalov, ktorá tieto prejavy tradične sprevádzala? Miestni obyvatelia si uvedomujú, kam môžu zájsť – telo musí pochádzať z mŕnici, miesta, ktoré odobruje nový civilizačný poriadok. Poriadok tu zohráva svoju úlohu – dáva svetu na známost, že Nová Guinea je aj nie je iná. Príbeh sa dostane na svetlo a sponzori festivalu V Mount Hagine dostanú svoju porciu bez toho, že by ju museli zjesť.

Hoci sa obnovené správanie zdaniu zakladá na udalostiach z minulosti – bharatanátjam je jedna z najstarších súčasných tanečných foriem v Indii, védsky rituál je najstarší dochovaný rituál v dejinách ľudstva – ide vlastne o synchronnu zmes $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ alebo $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Minulosť 5_a je rekonštruovaná nie len ako prítomnosť, ale aj ako budúcnosť 5_b . Budúcnosť je predstavenie, ktoré sa skúša, hotový produkt, ktorý vznikne pomocou úprav, opakovania a invencie. Obnovené správanie má teologický aj eschatologický rozmer. Spája v čase prvotné príčiny s dôsledkami. Je modelom osudu.

Obnovené správanie sa netýka len Novej Guiney alebo Indie – krajín mimo západného sveta. Nájdeme ho bežne aj v Amerike, je populárne a svojím prevádzkovateľom dobre vynáša. Maurice J. Moran, Jr., napísal štúdiu o tematických parkoch a rekonštruovaných dedinách (1978). Sú veľmi rozmanité – renesančné trhy rozkoše v Kalifornii

a New Yorku, skanzeny dedín takmer v každom štáte, Disneyland, Disney World a Epcot, safari a parky s divočinou, tematické zábavné parky: Krajina OZ v Severnej Karolíne, Rozprávková krajina (Storyland) v New Hampshire, Frontierland, Mesto duchov a Sky, Dogpatch z komixu Li ľ Abner. Firma Marriott Corporation, prevádzkovatelia parkov a majitelia hotelov, opisujú tematické parky ako „rodinné zábavné komplexy, ktoré sú zamerané na jednu tému alebo na jedno historické obdobie, spájajú špecifické kostýmy a architektúru so zábavou a obchodom, vytvárajú atmosféru, ktorá podnecuje fantáziu“ (Moran, 1978, s. 25). Tieto miesta sú akoby veľké divadlá v prírode. Pripomínajú mesta stretávania kaiko v Papue-Novej Guinei, pow-wow pôvodných Američanov a indické kumbhmel: pútnické mesta, kde sa ponúkajú a vymieňajú vystúpenia za jedlo, služby a informácie.

Zameriam sa tu len na jeden druh tematického parku – repliky dediny (v slovenčine je najbližšie označenie skansen, poz. prekl.). V roku 1978 ich bolo v Spojených štátach a Kanade vyše šesťdesiat a odvtedy stále pribúdajú. Každý rok ich navštívia milióny ľudí. Typické sú repliky z obdobia kolonizácie v 19. storočí. Reprezentujú ideológiu tvrdého individualizmu, ktorú uznávali prví osadníci vo východných štátach (koloniálny Williamsburg, Plimothská Plantáž (dnešný názov anglického mesta je Plymouth, pozn. prekl.), Divoký západ (Buckskin Joe a Cripple Creek v Colorade, Cowtown v Kansase, Old Tucson v Arizone) či romantizované hrdinské priemyselné odvetvia ako baníctvo a rybolov. Na niektorých miestach sa ukazuje bežný život ľudí, inde, ako napríklad v Harper's Ferry v Západnej Virgíni, sa pripomínajú historické spory. Detailné repliky architektúry a správanie zamestnancov/obyvateľov týchto dedín, z nich robí viac ako múzeum.

V Columbijskom historickom parku v Kalifornii je hlavnou atrakciou prehliadka funkčnej bane na zlato, kde odvážlivcov varujú pred škárami a skákaním po kameňoch. Baníci sú dva dôchodcovia, ktorí si ťažbou zvyšného zlata v žile určite nezarobia na živobytie (Moran, 1978, s. 31).

V historickom Smithsville v New Jersey sa na ploche dvadsaťpäť akrov rozkladá 36 budov. Napríklad škola, mlyn, sídlo kvakerov, obuvník, požiarňa zbrojnica. „Váčšina z nich sú pôvodné a pochádzajú z pobrežia okolo Jersey. Obyvateľia mesta sú oblečení v historických kostýmoch a zaoberajú sa činnosťami typickými pre ľudí v 18. a 19. storočí“ (Moran, 1978, s. 36).

Old Sturbridge Village v Massachusetts bola založená v roku 1946. Do roku 1978 v nej stálo viac ako tridsaťpäť budov na ploche dvesto akrov. Remeselníci nosia dobové kostýmy.

V nedeľu býva stretnutie kvakerov. V stredu večer je v dedine tanecná zábava. V malej ošarpanej škole sa vyučuje dvakrát do týždňa, hrajú sa dobové divadelné hry (Opilec z roku 1840, Naveky skromný z roku 1836). 4. júla oslavuje celá dedina ako za dávnych čias (Moran, 1978, s. 40 – 41).

V Louisbourgu v Novom Škótsku majú zamestnanci dediny mená skutočných obyvateľov, ktorí v dedine žili. Návštevníci musia pri bráne absolvovať neformálny prieskum vo francúzštine. Ak odpoviete po anglicky, pozrú sa na vás podozrivavo (Moran, 1978, s. 50).

Vzhľadom na súčasné chladné vzťahy medzi anglicky a francúzsky hovoriacimi ľuďmi v Kanade, táto úvodná iniciácia sa opakuje už niekoľko storočí. Minulosť sa tu často veselo vracia:

„Jedna žena sa autora opýtalá, či stretol jej „manžela“. Mala na mysli muža, ktorý pracoval v pôvodnom Louisburgu ako hlavný mechanik. Po kuchyni pobehovala jej „slúžka“ a „deti“ („Mala som ich pťať, jedno mi minulú zimu zomrelo“), všetci sa usmievali na čudne oblečených návštevníkov s veľkými škatuľami fotoaparátov v ruke (Moran, 1978, s. 51).

Do krajnosti je dovedený program v dedine Plimothská Plantáž v Massachusetts. Podľa materiálov, ktoré som dostal od Judith Ingramovej, marketingovej riaditeľky Plantáže, sa tam pokúšajú o dokonalú rekonštrukciu vrátane stelesnenia skutočných obyvateľov Plimothu v sedemnásťom storočí.

Naše úsilie sa začalo koncom 60. rokov. Návštevníci Pilgrim Village majú odvtedy možnosť úplne splynúť so životom v 17. storočí. Zamestnanci sú školení v takzvanej „neriadenej Interpretácii“, v rámci ktorej sa prirodzene rozprávajú s návštevníkmi a vykonávajú pritom každodennú ťažkú prácu pre svoju komunitu. Tento prístup zapája do učenia všetky zmysly. Každý, kto v júli pojde do malých, zapratanych domčekov na našej dedinke a zákusi, čo je prach, otravné muchy a rozpálená pec počas horúceho dňa, a uvedomí si, ako ťažko sa pripravuje jedlo, určite odhadí tradičné predsudky o škrobenom živote v Pilgrim Village.

V roku 1978 sa výklad o živote v Pilgrim Village posunul ďaleka možnosti zažiť ho na vlastnej koži. Medzi múrmami dediny nenájdete ani stopu moderného sveta (hádam okrem orientačných značiek na chodníkoch a iných pomocníkoch pre hendikepovaných). Stvorili sme znova nielen domy a ich zaradenie, ale aj obyvateľov Plimothu z roku 1627. Dali sme si záležať na replikách odevov, osobností a dokonca regionálneho prízvuku v angličtine, ktorý používali otcovia pútnici (prví kolonizátori na území dnešných Spojených štátov, pozn. prekl.).

Zamestnanci v Plimothe zdôrazňujú, že Plantáž nie je „rekonštruovaná“, ale „znovu vytvorená“. „Pôvodné domy sa nezachovali,“ píše vo svojom liste Ingramová, „nepoznáme presný štýl, v ktorom boli domy postavené, oživujeme preto prvky typické pre dané obdobie.“ Tieto „znovustvorenia“ sa zakladajú na množstve výskumov. Rovnako dôkladne sa vymýšľajú roly, ktoré nevznikajú podľa typických ľudí danej doby, ale podľa skutočných obyvateľov kolónie.

Podľa Boba Martena, bývalého zástupcu riaditeľa oddelenia „historickej interpretácie“ Plantáže, každý rok sa v januári na základe inzerátu hľadajú predstaviteľia tridsiatich rol, ktoré reprezentujú dvesto ľudí žijúcich v kolónií v roku 1627. Tridsať ľudí z dvesto obyvateľov dediny reprezentuje podľa Martenovej takzvaných „kultúrnych informátorov“.

Marten vysvetluje, že zamestnancov Plantáže vyhľadávajú tak, aby vlastnosťami a vonkajšími črtami zodpovedali rolám, ktoré budú hrať. „Hľadáme k ľuďom zo sedemnásťsteho storočia pendant z dvadsaťteho storočia. Keď obsadzujeme rolu Eldera (Williamu) Brewstera, snažíme sa nájsť niekoho v podobnom veku s príjemným vystu-

povaním a dobrým vyjadrovaním... John Billington bol drsný a prešibaný muž. Nájdeme teda niekoho, kto túto rolu zvládne. Zvyčajne ho stváriuje herec, ktorý by bol schopný predať človeku aj jeho vlastné topánky" (Miller, 1981).

Podobne ako pri filme, kasting prebieha podľa typov. „Vodič kamiónu zahrá farmára lepšie ako učiteľ,“ hovorí Martenová.

Zaujímavým momentom je spoločná skúška – hoci nejde o divadelnú hru, ale o improvizovaný svet, ktorý je založený na interakcií nielen medzi hercami, ale aj medzi nimi a turistami, ktorí Plantáz denne navštievujú. (Plantáz je otvorená sedem dní v týždni od deviatej do piatej, od 1. apríla do 30. novembra). Každý účinkujúci dostane „dokumentárnu biografiu“ a „osobnú biografiu“. Dokumentárna biografia hovorí o tom, čo vieme o danej postave: jej vek v roku 1627, pôvod, rodičia, spoločenský status atď. Niektoré informácie sú uvedené s poznámkou „podľa súčasnej mienky“ (nejde o pevne dané fakty) a iné ako „domysленé na základe prameňov“, čo znamená fiktívne, ale založené na určitej pravdepodobnosti.

Osobná biografia obsahuje ukážku dialektu, podpis, mená piateľov danej postavy, odkazy na literatúru a jeden alebo dva odstavce „poznámok“. Napríklad o Phineasovi Prattrovi sa dozvieme, že má tridsaťštyri rokov, pochádza z Buckinghamshiru, do Plimothu pricestoval z cudziny loďou *Sparrow* v roku 1622 a je farmár. Poznámky ku Phineasovej osobnej biografii informujú herca aj o tom, že:

P. Pratt je charakterný muž, nevie klamať, nenadáva, nesťažuje sa – Quicker Master P. šermuje svojou rozhodnosťou ako mečom a neznesie falosného a podľeho človeka. Nedovolí mu to jeho kódex dobrého slova a udaných činov. Nebojuje za vlastnú a spoločnú pravdu za každú cenu, no rovnako ako si cení vlastnú pravdovravnosť, dôveruje aj druhým – iba ak by našiel vážny dôvod na pochybnosti... Žil blízko červených mužov – piateľov aj nepriateľov – ako každý vážený Angličan – osvojil si ich spôsoby, zvyky a myšlenky – jeho rozprávanie o ume a zdvorilých gestách bobra však vyvolalo trpkosť v tvári niektorých pochybovačov v spoločenstve, lebo v Ich očiach šlo o falosné apokryfy.

Tieto poznámky napísala ruka človeka sedemnásteho storočia jazykom vtedajšej doby. Biografia zahŕňa aj portrét Phineasa v typických šatách či kostýme – z pohľadu skutočnej osoby alebo toho, kto ju stváriuje. Okrem biografie dostane účinkujúci pásku s nahrávkou správneho nárečia. Výskum stále pokračuje. V roku 1983 vyšla dokumentácia a osobná biografia Phineasa Pratta (1593 – 1680). V revízii sa prikladá veľký význam Phineasovmu stretnutiu s Indiánmi, najmä ľaženiu na Wassagusset a oslobodenie z Massachusetts, ktoré si vyžiadalo jeho smrť. Hercu však upozornujú na to, že „vzrusujúce časy sú preč a Phineas sa musí prispôsobiť pokojnejšej a menej výraznej role v spoločenstve.“ Štýl, ktorým je napísaná osobná biografia, zodpovedá duchu sedemnásteho storočia menej ako predošly.

Moran navštívil Plimoth:

V každom dome vás pozdraví člen domácnosti, ktorý tam kedysi žil, a opýta sa vás: „Ako sa mávate?“ Po pári minútach sa pristihnete pri tom, že odpovedáte v jazyku, ktorý

bol pre vás ešte pred chvíľou cudzí. „Mávam sa dobre, vďaka.“ Keď sa opýtali malého dievčatka, „odkiaľ si?“, odpovedala, „z New Jersey“. „Také mesto nepoznám.“ Jej rodičia zasiahl: „Vleš, Susie, New Jersey ešte nezaložili.“

„V ten istý deň pokračovali dedinčania vo svojej práci. V kotloch nad horúcou pahrbou varili jedlo a vysvetľovali okolojdúcim rozdiel medzi hustým gulášom a ragú... Jeden mládenec pomáhal na stavbe domu paní Allertonovej. V írskom nárečí vysvetľoval: „Moja loď stroskotala na ceste do kolónie vo Virgínii. Keď ma more vyplavilo na pobrežie, prišli Indiáni. Prekvapilo ma, že niekto v tých končinách hovorí po anglicky.“ ... Jedna koza sa za každú cenu chcela dostať dovnútra, no slúžka ju vynhalila. Domy sú robené ručne, v niektorých sú drevené podlahy, v iných udupaná hliná (vlhká počas jarneho odmáku). Ulice sú krivé, kamenisté... Pôdobne sa rekonštruuje veľa ďalších historických udalostí, napríklad otvorenie Letnej usadlosti Wampanoag, obývanej Američanmi v štyri 17. storočia. Nájdete tu spoločné stavanie stodoly, typickú koloniálnu svadobnú veselu, a indiánsky tábor. No klasickou atrakciou a jedným z najväčších zdrojov príjmu dediny sú dožinky v októbri... Dedinčania oživili dožinkové zvyky zo 17. storočia, jedlá, hostinu, plesne, tance a bujarú zábavu. Pôvodní Američania nachádzajú na letnej usadlosti spojenie známeho a prekvapujúceho. (1978, s. 64 – 70).

Komunikácia medzi storočiami je plná paradoxov. Návštevník v Plimothu sa ospravedlní, že prerušuje remeselníka otázkou. „Pýtajte sa, kolko chcete, pane,“ odpovedal mu. „Aj ja mám pári otázok na vašu dobu.“

Keď som v jeseni 1982 navštívil Plimoth, zachytil som vibrácie, ktoré naznačovali, že nejde o $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, ale o $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Bolo tam množstvo ľudí a hoci oficiálne fotografie ukazujú dedinu plnú ľudí zo sedemnásteho storočia, v skutočnosti ide o anachronizmus v mori turistov z dvadsiateho storočia. Napriek všetkému, replika dediny je výnimocná. Pohľad zo strechy zbrojníc dolu na hlavnú ulicu, ktorá vede k moru, ukazuje dokonalý Plimoth. Aj článok, ktorý vyšiel v časopise *Natural History* (Krásny farmár, október 1982) a ktorý sa venuje každodennému životu osadníkov a je ilustrovaný fotografiemi z Plimothu. *Natural History* vydáva Americké prírodrovedné múzeum a pýsi sa antropologickou exaktnosťou. Fotografie pôsobia, akoby sme sa presunuli v čase. Jediná zmienka o Plimothu je v sprievodnom texte k fotografiám, ktorý je napísaný drobným písmom. Meno fotografky Cary Wolinsky je veľkým, miesto je sotva viditeľné. Nemôžem sa ubrániť pocitu, že vydavatelia chceli v čitateľoch vyvolať pocit, že tam skutočne boli. Článok detailne opisuje každodenný život v Novom Anglicku v sedemnástom storočí a výrazne čerpá z dobových prameňov. Výsledok je, že ilustrácie pôsobia ako z oných čias. Editor samozrejme vie, že v tom období ešte neexistovali fotoaparáty, no obrázok hovorí silnejšie ako slová. A nevýrazný sprievodný text nás nabáda – zabudnite, ako fotky vznikli, sústredte sa na to, čo je na nich.

Rovnako poučná, hoci trocha inak, bola moja návšteva Letnej osady Wampanoag „plnej pôvodných Američanov“. Osada pozostávala z dvoch malých típov, v ktorých žilo pári (zrejme) Indiánov. Návštevníci dostali prospekt, ktorý pozýva turistov na „stretnutie s pôvodnými obyvateľmi Ameriky, ktorí žili pred storočiami pozdĺž pobrežia Nového Anglicka,“ no pochybujem, že pútnici a ich potomkovia nechali nažive príliš veľa pôvodných obyvateľov. Plantáz umožňuje „členom komunity pôvodných obyvateľov Ameriky spoznať prvky vlastnej kultúry, ktorým hrozí zánik“ (Plimoth Plantation, 1980, s. 3). Herci v típí vystupujú

ako pôvodní obyvatelia Ameriky – akoby to bol rozdiel. Nepokúšajú sa ich prezentovať ako bielych Anglosasov. Pokiaľ viem, niektorí z nich sú Židia, Poliaci či Maďari, no žiadni čierňosi. Nie je jasné, do akej miery obmedzuje divadelnú licenciu historická presnosť. Keď som sa spýtal, či môžem ochutnať ragú, ktoré bublalo v hrnci, žena zo sedemnásteho storočia ma upozornila, že podľa zákona o ochrane zdravia z Massachusetts dvadsiateho storočia majú návštevníci zakázané ochutnávať jedlo mimo oficiálnej reštaurácie. Mohli by herci čiernej pleti na základe antidiskriminačných zákonov podať žalobu, že nemôžu hrať pútňikov? V Pútnickej dedine (Pilgrim Village) sa viac cenia herecké schopnosti, než autentický pôvod. V deň mojej návštevy vzbudil rozruch spor medzi anglickými obyvateľmi Plimothu a Holandčanmi z Nového Amsterdamu. Zamestnanec sa chválil, že do jednej z veľkých rol angažovali herca z Broadwaya (asi nie Holandčana). Z toho vyplýva, že anachronizmom a prieniku súčasných politických a estetických hodnôt sa len ľahko môžeme vyhnúť.

Nech je za schémou $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ čokoľvek, technika „interpretácie v prvej osobe“, ktorú využívajú v Plimothe, je veľmi efektným divadlom. Nástojí na nej vedenie Plantáže. Informácie z letáka, ktorý som dostal od Ingramovej:

Interpretácia v prvej osobe podporuje osobné zaangažovanie návštevníkov, no vyvoláva diskusiu o zložitých konceptoch a myšlienkach. Na základe vlastnej skúsenosti môžeme doložiť, že od zavedenia týchto postupov v Pilgrim Village sa vzrástlo množstvo otázok týkajúcich sa života v sedemnáštom storočí. Súčasne klesol počet otázok typu „Čo je to?“. V osobnom kontakte zamestnanci odpovedajú na otázky vlastnými slovami, nie abstraktne (Plimoth, 1980, s. 2).

Technika „interpretácia v prvej osobe“ zahŕňa autenticosť, ktorá chýba plimothskej architektúre. Z pôvodných budov sa nezachovalo nič, dedinu vytvorili úplne nanovo. No vieme, kto v nej žil, a vďaka výskumu máme informácie o jednotlivých obyvateľoch. Budovy a zariadenie sú typické pre danú dobu, ľudia sú „skutočne z roku 1627“ – pokiaľ to umožňuje herecké umenie. Úplná „interpretácia v prvej osobe“ nebola v Plimothe uznána až do roku 1978. Interpretácie sa dovtedy robili ad hoc. Išlo o rôzne príležitostné predstavenia. Od roku 1978 hrá každý na Plantáži svoju rolu. Herci, ktorí tam pôsobia dlho, sa už so svojimi rolami stotožnili. Marten hral Mylesa Standisha od roku 1969 do roku 1981.

Počas rokov prežitých s Mylesom Standishom začal Marten podľa vlastných slov svojej historickej postave „fandiť a brániť ju“ väčšinu ako historik. Marten nevyzdvihuje len Standishove cnosti, ale má väčšie pochopenie pre jeho kontroverzné činy. „Zabil veľa Indiánov – nie v priamom boji, ale zo záloh.“ hovorí Marten. „Ak by mal zlikvidovať pátr Indiánov pre dobro kolónie, urobil by to bez váhania. Ja by som na to nemal žalúdok, ale v kontexte danej doby Mylesovo konanie dáva zmysel“ (Miller, 1981).

Všetkým európskym a americkým hercom sa stáva to, čo Martenovi – v rámci roly si faktami nepodložené veci dopĺnia na základe vlastných pocitov.

Sem-tam myšlienku návratu do sedemnáštого storočia niečo podkope. Prospekt informuje, že španielski a francúzski návštevníci, „ak nie sú ozbrojeni“, sú na Plantáži vítaní, hoci Anglicko bolo v sedemnáštom storočí takmer nepretržite vo vojne so Španielskom či s Francúzskom. Vedenie Plantáže chce dôsledne oddeliť sedemnáste a dvadsiate storočie.

„Na rozdiel od miest ako Sturbridge a Williamsbourg,“ píše vo svojom liste Ingramová, „sa žiadne suveníry nepredávajú mimo trhu Mayflower v Pilgrim Village... Náš program dôkladne oddeľuje moderné a dobové prvky, moderné pripravujú návštevníkov na to, aby v okamihu, keď vŕkcia do minulosti, zahodili pochybnosti.“ Jediný problém spôsobuje príliš veľké množstvo návštevníkov, ktorí po vstupe do minulosti narážajú viac na seba navzájom ako na pôvodné prostredie. Princíp, ktorý vyzdvihuje Ingramová, by sa lepšie uplatnil, keby sa počet návštevníkov dal obmedziť a boli by len kvapkou v mori medzi pútňikmi a ľudími. No presvedčte o tom vedenie Plantáže, ktoré sa snaží o maximálny zisk. Z ekonomických dôvodov ide o masu návštevníkov a v Plimothu som narazil najmä na ľudí, objaviteľov dávnych čias, ako som ja – boli zvedaví, všetko fotili, kládli mnoho otázok. Vošiel som do jednej z menej známych expozícií – jednoduchého domu, kde práve dve ženy upratovali po výdatnom obedze – a cítil som sčasti to, čo slubuje Ingramová. Sadol som si nabok a pozoroval ich činnosť. Bolo to naozaj pekné environmentálne divadlo. Niečo podobné sa stalo, keď sa kvôli súboju ľudia zhromaždili na otvorenom priestranstve, pretože vnútri domu prepukla hádka medzi Holandčanmi z Nového Amsterdamu a guvernérom Bradfordom – išlo o jemne improvizovaný dialóg. Stále som však mal pocit, že sa pozérám na dobovú hru, a nie že som skutočne v sedemnáštom storočí.

Miesta ako Disneyland vyčleňujú rôzne prvky, ktorími sa definujú špecifické tematicky ohraničené prostredia. Parky sa nielen ostro vymedzujú voči vonkajšiemu svetu – pre-vádzka parku má vlastné zákonitosti – ale aj rôzne časti parku hovoria rôznymi tematicky ohraničenými jazykmi: v Disneylandu je napríklad veľký rozdiel medzi Frontierlandom, Tomorrowlandom a pod. Na Floride a v Epcote sa zázemie nachádza pod zemou a hlavná kontrolná ústredňa je vzdialená niekoľko miľ od miest, kde sa pohybujú návštevníci. Všetci zamestnanci Disneylandu vchádzajú a opúšťajú priestory cez podzemie, mimo zraku ľudí: v Kráľovstve záhradov ich stretnete len v kostýnoch a/alebo ako postavičky.

Napriek tomu alebo práve kvôli úsiliu oddeliť rôzne reality alebo sféry skúsenosti v čase/priestore si diváci vychutnávajú čosi ako postmoderné vzrušenie zo zmesi alebo skôr kolízie protichodných prvkov. V Plimothe sú sprievodcami ľudia dvadsiateho storočia, ktorí si viac-menej osvojili angličtinu sedemnáštого storočia. Návštevníci si ako turisti zaplatia, aby sa k nim správali ako k hosťom, ktorí sem spadli z iného storočia. Prospekt, ktorý dostane každý návštevník, zdôrazňuje svet sedemnáštого storočia, no podporuje návštevníkov, aby prelomili hranicu.

V dedine stretnete ľudí, ktorí svojimi kostýmami, spôsobom reči, spôsobmi a postojmi zosobňujú obyvateľov kolónie v roku 1627. Ich život sa tak ako vo všetkých farmárskych osadách odvíja od striedania ročných období – sejú, žnú, chovajú zvieratá, pripravujú pokrmy, robia si zásoby – čo z toho uvidíte, závisí od času vašej návštevy. Hoci majú plno práce, dediččania sa vždy radí porozprávajú. Bez obáv sa ich pýtajte a nezabudnite, že vám odpovedia ako jedinečné bytosti zo 17. storočia.

Vraj „majú plno práce“. No nie je to pravda: za to, že sa venujú návštevníkom, sú platení. Pochybujem, že vidiečan, ktorý sa popri práci nestíha rozprávať s turistami, by v sedemnáštom storočí vydržal dlho, lebo jeho predstaviteľ z dvadsiateho storočia by porušil predpisy dané zamestnávateľom. Aj malá mapka a leták v sebe skrývajú veľa rozporov. Turisti sa do dediny dostanú len cez prijímaciu časť a orientačné centrum. V prijímacom stredisku

prebieha biznis: je tam reštaurácia, darčeková predajňa, kníhkupectvo, pokladňa s lístkami, telefóny, toalety, prieskum na piknik. V orientačnom centre sa nachádza obrazová projekcia, ktorá má podľa letáka „pre návštevu klúčový význam“. Oboznámi vás s historickým pozadím a s tým, čo ďalej uvidíte. Výklad o sedemnáštom storočí „trvá asi 15 minút“.

Za plotom sa všetko nesie v atmosfére dediny zo sedemnásteho storočia podobne ako na palube *Mayflower II* a indiánskej osady. Návšteva celého komplexu – prijímacieho stredu, orientačného centra, replík miest so živým obnoveným správaním – je však výsostne postmoderný a divadelný zážitok. Diváci/účastníci sú v súlade s realitou sedemnáštstročia. John S. Boyd, ktorý hrá Stephena Hopkinaa, asistenta guvernéra Williama Bradforda, prvého prevádzkovateľa taverny, hovorí o svojej skúsenosti:

Stretávate sa s ľuďmi z celého sveta. Počas jedného dňa som stretol ľudí z piatich krajin... Väčšina návštevníkov sa nechá uniesť atmosférou Plantáže,“ pokračuje Boyd, „no niektorých z nich zarazí, keď obyvateľ Plantáže tvrdí, že nikdy nepočul o Pennsylvánii, alebo sa spýta návštevníkov, či je ľah kráľ dobrý. Väčšina z nich nás naozaj pokladá za ľudí z iného storočia (Reilly, 1981).

Plantáž Plimoth je viac než divadlo alebo vzdelávacie centrum, je to aj biznis. V roku 1979 zaznamenala návštevnosť 590 tisíc pri nákladoch okolo 1,5 milióna dolárov. Všetko je autentické, no návštevné hodiny sa končia o 17,00 a účinkujúci idú domov. Počas tuhej zimy v Novom Anglicku, keď prežívali skutoční pútnici ťažké časy, je Plantáž zavretá. Zavretá v tom zmysle, že účinkujúci sa nevenujú každodenným činnostiam. Plantáž je otvorená kvôli zvláštnym programom a tak ako v inom šoubiznise sa všetko pripravuje na jarné otvorenie. A možno je dedina zavretá preto, že nástrahy sedemnáštstročia – hlad, zima a smrť – sa nedajú adekvátnie zobraziť bez toho, aby sa to nedotklo vokus turistov z dvadsiateho storočia. Alebo je to tým, že exteriérové zábavné atrakcie sú v Massachusetts popoluškou. Alebo oboje. Protiklady a anachronizmy, dôsledne oddelené, dávajú Plimothu a jeho sesterským replikám dedín špecifický pôvab. Protiklady sú skryté a prejavia sa len občas na určitých miestach. Vnútri dediny vládne naturalizmus, no Plantáž ako celok je ako Brechtovo alebo Foremanovo divadlo. Ľudia, ktorí Plimoth vytvárajú, by to povedali inak, ale ich dielo je obnovené správanie, ktoré mieša $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ a $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$.

Ale ako je to s dedinami, ktoré ozivujú fiktívne predstavy? Ide o čisté $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Viac ako keď sa v mestečku na Divokom západe konajú prestrelky ako z westernu *Na pravé poludnie* alebo útok divošských Indiánov. Tieto udalosti nie sú prevzaté z histórie, prehávajú sa tu filmové scény. Ide o reflexiu, nie reakciu na prežívanie Američanov. Niekedy sa dokonca ešte raz spätnie objavia vo filmoch. Buckskin Joe v Colorade vytvoril Malcolm F. Brown, bývalý umelecký riaditeľ MGM. Mesto sa stalo dejiskom ďalších filmov, ako napr. *Call Ballou*, paródie na westerny. V Buckskin Joe je prestrelka pred salónom a diváci – v skutočnosti naozajstná zákazníci baru a okolitých obchodov – sa prikrčení kryjú. V King's Isande v Cincinnati prepadnú osobný vlak, zajmú sprievodcu a cestujúci sú vyzvaní, aby situáciu zachránili. Zapájanie publiku postupne mizne z divadla, ale hojne sa využíva v tematických parkoch a replikách dedín.

Repliky dedín vrátane tých, ktoré ukazujú fiktívne prvky prevzaté väčšinou z filmov, sú z teoretického hľadiska tvrdým orieškom. V čom sa líšia od Staalovej a Gardnerovej

agnicajany? Staal a Gardner založili svoj védsky rituál na rekonštrukciu „starej Indie“, čiastočne skreslenej a čiastočne pravdivej, tak ako americký Západ, kde Indiáni bojujú s osadníkmi a prestrelky pred salónmi sú na dennom poriadku. Brahmanskí kňazi vychádzali z textov, z vlastných spomienok a z rozprávania starých ľudí o agnicajane, rovnako skúmajú svoju tému architekti, umelci a remeselníci, ktorí robia repliky dedín. Existuje paralela medzi populárnu mytológiou, akou je Buckskin Joe a čau, v ktorom sa hrajú príbehy z *Rámájány* a *Mahábháraty*, posvätných textov v sanskrite a populárnych aj v podobe filmov a komiksov. Rozdiel medzi replikami dedín a agnicajanou alebo čau je v tom, že herci a publikum v dedinkách vedia, že všetko je len ilúzia.

Diagram 4.6 ukazuje presun z rámcu A do rámcu B, ktorý spôsobuje zvláštny stav vedomia, AB. AB je ďalšou formou vyjadrenia subjektívitu pri obnovenom správaní – prekrytím dvoch referenčných rámcov, ktoré by nemohli koexistovať v indikatíve: byť naraz v sedemnáštstrom storočí, robiť védsky rituál podľa starých zvykov, ale pred kamerami, mikrofónmi a zvedavými pohľadmi divákov. Menší rámec subjektívitu sa dočasne zväčší a pojme do seba indikatív. Ide pritom o „dočasné ilúzie“. Diagram 4.7 zobrazuje, že indikatívny svet je dočasne izolovaný, obklopený, prestúpený a narušený subjektívom. Vonku je prostredie, kde sa performance uskutočňuje, vnútri je zvláštny stav vedomia, keď vystupujeme a súčasne sme svedkami vystúpenia. Pri slávnom „dobrovoľnom odložení nedôvery“ prípustíme, že sa menší rámec AB stane väčším rámcom AB.

Návštevníci v Plimothe opustia po pár hodinách sedemnáste storočie. Na konci dňa zložia predstaviteľa rol kostýmy a odídú domov. V niektorých replikách dedín žijú títo ľudia priamo na mieste, ale sú si stále vedomí svojej prítomnosti v dvadsiatom storočí – počas pracovného dňa sa každú hodinu stretnú so stovkami turistov. V iných prípadoch ide o radikálne rozhodnutie žiť anachronicky. Sadhusovia v Indii často nemajú nijaký majetok, šaty ani kontakt so svetom. V horách okolo Santa Cruz v Kalifornii som stretol ľudí, ktorí žili bez elektriny a ďalších výdobytkov modernej doby. Najväčšej pozornosti vedcov sa však tešia ukážky anachronického života, ktoré vznikli na podnet médií – napríklad keltský tábor v blízkosti Londýna.

Päť mladých párov s deťmi žilo spolu v dome z drevených tyčí, trávy a blata, v ktorom bol jediným zdrojom svetla oheň a denné svetlo prenikajúce cez dvoje nízkych dverí. Pestovali zeleninu, chovali ošípané, kravy, slepky, kozy a kunu, ktorá im pomáhala chytať zajace. Vyrabili si hlinené nádoby, náradie, vozíky, utkali šaty, opracovali zvieracie kože. Hoci pôsobili ako keltskí osadníci, ktorí žili nedaleko Londýna pred 2200 rokmi, boli to v skutočnosti Briti, ktorí žili v štýle Keltov z doby železnej takmer rok. Tento experiment je dielo producenta BBC Johna Percivala, ktorý v 12 televíznych dokumentoch preniesol archeologické poznatky do dramatickej formy. Kvôli filmom prišiel do dediny Wiltshire každý týždeň kameraman. Inak však tito „Kelti“ žili izolovaní od moderného sveta... Kate Rossetti, učiteľka z Bristolu, uvádza dlhý zoznam toho, čo jej chýbalo: „Rodina a kamaráti, čokoláda, pohodlné topánky, Bach a Bob Dylan, výlety do Škótska.“ Je však presvedčená, že už nikdy nechce žiť v meste (*New York Times*, 5. marec 1978).

Návrat k prírode, ktorý praktizujú Arkadiáni, je celkom iná vec. Súčasní Arkadiáni žijú v horách okolo Santa Cruz. Keltská osada z BBC pripomína chovnú stanicu, kde sa

pestuje a zaznamenáva (v tomto prípade pre film) život ako za dávnych čias. Stretáva sa tu archeológia, antropológia a médiá. Sme niekde na polceste medzi očividne nepravou republikou dediny a o niečo menej očividnou nepravou agnicajanou z roku 1975. Keď poviem nepravou, myslím tým neschopnou žiť si vlastným životom. Vznikli len na podnet médií a nie sú v spojení s každodenným životom. Pochopiteľne, nepravosť je podstata divadla. Nepravosť sa teda plazivo rozširuje.

Kelti z BBC trochu pripomínajú brahmanských kňazov, ktorí obnovili pre Staala a Gardnera agnicajanu. Agnicajana z roku 1975 mala dva druhy publiku: bezprostredne prítomní miestni obyvatelia, pre ktorých bol rituál mediálnou udalosťou (pri nakrúcaní filmu sa to stane vždy, stačí, keď sa pozriem z okna svojho bytu na Sullivan Street na Manhattane), a publikum mimo Kéraly, ktoré sledovalo *Ohnivý oltár* predovšetkým ako dokument o skutočnom rituáli. No o odlišnom rituáli – študijnom materiáli, zábave – ide o vzorku. Obrátené garde je paradoxné. Publikum v Kérale vníma agnicajana v rámci média, diváci Staalo a Gardnerovo filmu vidia médium (verziu agnicajany) ako rituál. Obe skupiny divákov nemajú prístup k čistej agnicajane. No exitovala vôbec čistá agnicajana? Nie je každý jej okamih vlastne len $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$? Keď komentátor *Ohnivého oltára* povie divákom, že vidia pravdepodobne posledné uskutočnenie agnicajany, je to do veľkej miery prifarbenie skutočnosti, šoubiznisový tafá la P. T. Barnum (americký šoumen a cirkusový majster, *pozn. prekl.*). V Plimothe sa tiež nestane nič nové, život sa tam skončí. Obnovené správanie tohto druhu v innohom pripomína divadlo v divadle – má pevný scenár, známe prostredie, herci hrajú pridelené úlohy. No bharatanátjam a čau sú odlišné. Obnovené pri nich hladko zrástlo s kultúrnym kontextom, ide o živé umenie. Tance sa preto budú meniť a ich budúcnosť ani opakovanie minulosti nevieme predvítať. Plantáž Plimoth sa budé zachová, alebo prestane existovať. Jej existencia súvisí so špecifickou historickou vernošťou. Jednotlivé divadelné predstavenia sú ako Plimoth, ale divadlo ako žánor je ako bharatanátjam a čau. Príbuznosť a odlišnosť medzi rôznymi formami performancie znázorňuje diagram 4.8.

Jeden z hlavných rozdielov medzi formami performancie je fyzické priestorové ohraňčenie – čo v sebe obsahuje to druhé. V štandardnom divadle je priestor diváka – sála – väčší ako priestor performera – javisko a obe sú jasne oddelené. Pri environmentálnom divadle (pozri Schechner, 1973b) dochádza k posunu a divák a performer často zdieľajú spoločný priestor. Navzájom si priestory vymenia alebo je sféra pôsobenia performeru väčšia ako divákova, uzatvárajú diváka vnútri vystúpenia. Tento trend je ešte výraznejší pri replikách dedín a tematických parkoch, kde návštevník vstúpi do prostredia, ktoré ho pohltí. Veľa energie sa vynakladá na to, aby sa divák aktívne zapojil. Návštevník si uvedomuje reálny čas a priestor, ale súčasne si vychutnáva ich dočasnú premenu. Prenešie sa do iného času a na iné miesto. Agnicajana z roku 1975 má prvky spoločné pre film aj pre múzeá dediny. Operujú tu dva referenčné rámcu: rituál a film o rituáli. Brahmanskí kňazi prevádzajú agnicajanu, no sú súčasne návštevníkmi, ktorí sa ľahko nechávajú uniesť (védsky rituál je starší a iný ako brahmanský hinduistický rituál). Miestni ľudia sledujú súčasne rituál a jeho filmovanie a obe veci sú pre nich niečím novým. Ak by sa kňazi nechali agnicajanou absolútne uniesť, trvali by na obetovaní skutočných kôz alebo by obrad prerušili, lebo védske princípy si vyžadujú zvieracieho obetu. No kňazi malí tiež záujem na tom, aby film vznikol. Voči zvieracej obete sa nepostavili ako védske kňazi, ale ako moder-

ni Indovia. Navyše vo filme účinkovali, vystavili sa riziku, a teda čakali, ako nakrúcanie dopadne. Využili autoritu, ktorú im dáva status kňaza, a vymysleli náhradné riešenia, aby vznikol film, aby sa odohrala agnicajana a zároveň aby sa nedotkli hodnôt moderných Indov z Kéraly. Kňazi teda hrali tri roly – vykonávateľov védskeho rituálu, brahmanských kňazov, ktorí rozhodujú o zmenach v tradícii, a zároveň protagonistov vo filme. Alebo inak: brahmanskí kňazi, ktorých požiadali, aby účinkovali vo filme ako védske vykonávatelia rituálov. Takýto dvojitý či trojity život je pre hercov typický, je to divadelná pečať pravdivosti. A medzi referenčným rámcem agnicajany a rámcem nakrúcania stalo miestne publikum, ktoré si užívalo obe predstavenia.

Je správne označovať kňazov za hercov? V zmysle európskych a amerických divadelných konvencí predpokladá hranie ilúziu, dokonca klam. Zakladatelia hereckých škôl dvadsiateho storocia od Stanislavského po Grotowského sa pričinili o to, aby bolo herectvo pravdivejšie. (Vzniklo opozičné hnutie, ktoré priznáva, že herectvo je umelé.) No aj Goffman spája moment hrania v každodennej živote so škrupinkármami a tými, ktorí si držia fasádu odlišnú od ich „pravého“ ja. Toto chápanie herectva vychádza z Platónovej predstavy hierarchie medzi realitami, v ktorej je najreálnejšie to, čo je najvzdialenejšie našej skúsenosti, a z Aristotelovej predstavy o umení ako imitácii a esencializácii životných skúseností. Z pohľadu indických divadelných konvencí je herectvo pravdivé aj falošné, lebo je hranou ilúziou – rovnako ako sám svet. Chlapci, ktorí reprezentujú/sú v Ramlile bohmi, sa na bohov „hrajú“ a aj nimi „sú“.

Domnievam sa, že kňazi, ktorí pred kamerami robia obrad agnicajany, hrajú, kým obyvatelia Kéraly žijú v predstave, že robia to, čo kňazi majú robiť – sprostredkúvajú rôzne druhy zážitku. Kňazi sú trénovaní, aby obnovili správanie, ktoré patrí k agnicajane, a sú na to od narodenia oprávnení ako členovia kasty. Nie je presné nazývať ich hercami, ale rovnako nepresné je nepovažovať ich za hercov. Sú niekde medzi nie hercami a nie nehercami, v hraničnom priestore dvojitého záporu, ktorý presne lokalizuje proces divadelnej charakterizácie.

V amerických múzeach dediny môže každý (bez ohľadu na pôvod), kto absolvuje nácvik, predvádzať remeslá z koloniálnych čias a rozprávať dialektom Yankeev zo sedemnásťeho storocia. Návštevníci vedia, že herci na konci pracovného dňa zanechajú svoje roly, hoci to nikdy nevidia na vlastné oči. V Plimothe a inde sa nedodržiavajú americké ortodoxné divadelné konvencie. Nehrá sa na javisku, diváci hercom netlieskajú, nedodržiava sa doslova text v zmysle divadelnej hry. V niektorých dedinách a tematických parkoch zapájajú herci divákov, vtáhujú ich do života v dedine. Hranica medzi vystúpením a jeho nedivadelným kontextom sa tým ešte viac stiera. V Plimothe vystupujú herci, no cieľom je, aby tak navonok nepôsobili. V Amerike používame výraz „on to len hrá“, keď chceme poukázať na rozdiel medzi vystúpením a jeho nedivadelným kontextom. Keď niekto vystupuje na javisku, hovoríme, že hrá. Inokedy povieme, že nehrá, keď robí to, čo bežne, akurát za prítomnosti publiku. Dokumentárny film dáva okolnostiam, ktoré nie sú hraním, kontext hraného. Dokumenty, ako Curtisova *Krajina lovčov lebiek* alebo Flahertyho *Nanuk, človek primitívny*, ukazujú ľudí pri ich bežnej činnosti a súčasne pri tom, ako obnovujú tradície z minulosti, no obsahujú tiež hrané pasáže, kde tí istí ľudia ako platení herci hrajú fiktívne situácie a v reálnych lokáciách a kostýnoch hovoria pripravené repliky.

Niektočí účinkujúci sa v dedinach usadili natrvalo, zarábajú si predajom remeselných výrobkov a jedia to, čo navaria pred očami návštěvníkov. Ich skutočný život sa výrazne mieša s hraným životom a späťne ovplyvňuje ich vystúpenie. Roly splývajú s bežným životom a dodávajú obnovenému správaniu nový rozmer autentickosti. Obyvateľov dediny už v tomto ohľade nemôžeme zaradiť do kategórie herci, tak ako ani brahmanských knázov v Kérale.

V filme T. McLuhana *Chytac tieňov* z roku 1974 vysvetľujú pôvodní protagonisti Curtisových *Lovcov lebiek*, že Curtisov záujem o všetko staré v nich prebudil záujem a priviedol ich na myšlienku obnoviť dotedy zabudnuté obrady. Hodnoty novej dominujúcej kultúry boli podretom, aby sa vo fikcii zachytilo to, čo bolo kedy skutočnosťou. Ostatné úkony – tanec v maskách, liečenie šamanov – sa robili ako zvyčajne, len pred zapnutou kamerou. Neskôr sa vyvinul nový kultúrny prúd, ktorý spája fikciu s faktografiou a zahŕňa vystúpenia, ktoré vznikli pre turistov. Mladší Kwakiutlovia hovoria o tom, ako im Curtisov film pomohol spoznať život kedy – vidieť, ako sa niečo naozaj deje, je silnejšie, ako počuť o tom. No čo sa naozaj dialo už v čase, keď sa objavil Curtis, nikto z najstarších obyvateľov nerobil. Kto vie, či filmová podoba naozaj zodpovedala skutočnosti? Curtis zaplatil účinkujúcim päťdesiat centov za hodinu a päť dolárov pri rizikantnejších úkonoch, ako veslovanie na veľkých bojových kanoe alebo lov tuleňov.

Americké divadlo stále viac pripomína *Lovcov lebiek* (názov sa zmenil na *Krajina bojových kanoe*, lebo Curtis sa obával, že lov lebiek bude pôsobiť na divákov odpudzujúco. Film aj tak komerčne prepadol). Spája dokumentárne prvky, fikciu, historiu, inými slovami, obnovené správanie $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Súčasné experimentálne divadlo vedľa seba stavia hercov a nehercov, tak ako v dielach Spadinga Graya, Leenyho Sacka, Roberta Wilsona, Christophera Knowlesa a Squat Theatre. Na druhej strane, klíčovými postavami bašty faktov – televíznych spravodajských relácií sú ľudia, ktorí dokážu správy prezentovať, nie zhromažďovať a upravovať (pozri Schechner, 1982b).

Múzeá dediny a Curtisova kombinácia obnoveného a domysleného v prospech filmu sa ako performance nachádzajú kdeśi uprostred medzi brahmanskými knázmi, ktorí kvôli filmovému záznamu obnovili starodávny rituál, a Olivierom, ktorý hral Leara na európskom javisku. Na pomedzí sú aj inscenácie Wilsona, Knowlesa, Graya a divadla Squat. Tento typ divadla upozorňuje na svoju ambivalentnosť a je explicitne sebareflexívny. V múzeach dediny a v environmentálnom divadle vystúpenia obklopujú divákov a vľahujú ich do seba. Je ľažké ich iba sledovať, ľahšie je byť ich súčasťou. Ak neexistuje budova, diváci sú nechaní sami na seba a musia si sami definovať, kto sú a kde sa nachádzajú.

Obnovené správanie ako dynamickú štruktúru znázorňujú diagramy 4.1 – 4.4. Jadrom tejto štruktúry je $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Keďže $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$ dochádza na happeningoch, workshopoch a divadelných skúškach. Workshopy a skúšky predstavujú dve časti sedemfázového procesu, ktorý vede k vystúpeniu: nácvik, workshop, skúška, rozvíčka, vystúpenie, upokojenie, dozvuky. Rôzne kultúry používajú odlišnú terminológiu, no sedem fáz zodpovedá rozličným funkciám, ktoré sú rovnaké vo všetkých kultúrach. Neprítomnosť jednej alebo viacerých fáz neznamená nekompletnosť, ale prispôsobenie procesu špecifickým požiadavkám. Napríklad v divadle nô sa kladie veľký dôraz na nácvik, ale takmer žiadnen na skúšanie. V Grotowského paradiadle majú veľký zástojar workshopy, no nie vystúpenia.

Tieto rozdiely dávajú zmysel, keď sa zamyslíme, k čomu každá fáza smeruje. Nácvik umožňuje prenos získaných zručností. Workshop je procesom dekonštrukcie, pri ktorom

sa kultúrne ready-made (vzorce, akceptované spôsoby zaobchádzania s telom, akceptované texty, akceptované pocity) rozkladajú na menšie časti a pripravia sa na „vpísanie“ – Turnerov termín. Workshop je analógiou hraničných prechodových fáz rituálov. Skúšky sú protiklalom workshopov. Pri skúškach sa zo stále dlhších útržkov správania skladá nový jednotný celok: vystúpenie. Táto dvojšázová dekonštrukcia-rekonštrukcia vystihuje presne to, čo robil Staal a Gardner pri agnicajane, zakladatelia bharatanátamu urobili so sadir nac, *Nátiášastrou* a chrámovými plastikami alebo Bhattacharyya s purulským čhau či zakladatelia Plimothu s informáciami o osadníkoch.

Hoci sú skúšobné a workshopové procesy analógiou rituálu, nedajú sa jednoducho opísať podobnými termínnmi. Teoretici takmer vždy posudzovali divadlo, umenie a náboženstvo osobitne. Základný proces performance je univerzálny – divadlo je umenie, ktoré používa konkrétné techniky obnovovania správania. Pri príprave inscenácie si musí aktéri zapamätať texty, gestá, zvuky a pohyby a dostať sa do stavu, keď sa ich gestá, zvuky a pohyby zmocnia zvonka, akoby boli v tranze. Herec si osvojí správanie, ktoré mu nie je vlastné, odcudzené alebo objektivizované časti jeho ja (či už súkromného, alebo spoločenského), sa asimilujú a vystavia navonok. Asimilácia a transformácia starého a nového materiálu patrí podľa mňa do $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Skúšobný alebo workshopový proces sa končí verejným vystúpením. Pripomína to Van Gennepovu „reinkorporáciu“ a Turnerovu „reintegráciu“. Samozrejme, celý projekt sa môže niekedy zrútiť, najmä v moderných a postmoderných podmienkach, keď sú vystúpenia dobrovoľné, liminoidné, nie povinné a hraničné. Ak sa to stane a ľudia sa rozpŕchnu, dochádza ku schizme.

Ak preskúmame, ako súvisí proces skúšok/workshopov s výkonom konkrétnych hercov, pochopíme, ako sa v širšom zmysle súvisí s agnicajanou, skanzenom a ďalšími veľkými produkciami.

Čo sa deje na workshopoch/skúškach? Existujú dve základné metódy. Prvou z nich je „priame získanie“, pri ktorom majster učí žiaka jednotlivé prvky vystúpenia pomocou manipulácie s telom, imitovania a opakovania. Nasledujúce vystúpenie je celok, ktorý sa ďalej prenáša z generácie na generáciu. Druhá metóda workshopov/skúšok učí „elementárnu gramatiku“, na základe ktorej je možné vytvoriť ľubovoľný počet textov performance. Neexistuje jeden, dokonca ani dvestopäťdesiat spôsobov, ako hrať Hamleta. Existuje kontinuita medzi tým, ako sa *Hamlet* hral od čias, keď ho Shakespeare v roku 1604 napísal až dodnes. Trénovať hercov v tom, ako hrať *Hamleta*, znamená naučiť ich, ako vymyslieť text performance.

Pre európske a americké divadlo je typické oddelenie dramatického textu a textu performance, čo viedie k oddeleniu nácviku od workshopu/skúšky. V mnohých ázijských formách divadla tvorí nácvik, workshop a skúška jednotu. V Európe a Amerike sa nácvik všeobecne chápe ako súbor techník, ktoré sa vyučujú ako nástroje uplatniteľné na množstvo rozličných úloh. Herec netrénuje hlboké dýchanie, aby ho predvádzal pred divákmi, ale aby si posilnil bránicu a objavil rôzne druhy rezonancie svojho hlasu a kontroloval dýchanie tak, aby sa pri ľažkej fyzickej akcii nezadýchal. Študenti neskúšajú úryvky z hier, aby ich pri príhode do profesionálneho divadla zahrali rovnako. Učia sa, ako sa pripraviť na rolu, mať prirodzené emócie (alebo ich predstierať) a ďalšie iné zručnosti, na základe ktorých sa stanú hercami. Tieto zručnosti sú eklektické. Pre tradične školeného herca nô by bol podobný eklekticismus neprípustný.

Okrem hraničných a liminálnych štýlov existujú aj metódy nácviku, ktoré sa nachádzajú medzi dvoma extrémami a spájajú prvky oboch. Guru Kedar Nath Sahoo, tanečník

čau zo Seraikelly, učí najprv súbor cvičení s mečom a so štítom, ktorý sa neskôr zmení na pohyby potrebné pre tanečné divadlo. Tieto cvičenia posilňujú telo a oboznamujú tanečníkov s tým, že čau má korene v bojovom umení. Pri kathakali guru masíruje telo študenta nohami a doslova ho formuje, aby zvládlo veľké otočky a mostík, ktoré sa v kathakali využívajú. Masáže sa pretínajú s prísnymi cvičeniami, ktoré sa vo výslednom tanci používajú len čiastočne. Pri čau ani pri kathakali nie sú základom tvorivosti cvičenia. Cvičenie je súčasťou procesu „rozkladu“ a „spájania“. Samotné cviky nepomôžu tanečníkom pochopíť tanec teoreticky. Také poznanie prichádza až po rokoch a tanečníci ho späť dekódujú zo svojej praxe. Mnohí dobrí tanečníci teoretické uchopenie nikdy nezískajú. Iní áno a práve oni väčšinou prinášajú zmeny.

Na workshopoch sa objavujú a fixujú prvky, ktoré sa dajú použiť neskôr, najmä v situáciach, keď treba vytvoriť text performacie alebo obnoviť stratené alebo rozpadnuté predstavenie. Režisér povie: Toto fixuj. Nemá tým na mysli, aby herec to isté zopakoval okamžite, ale aby to zachoval pre budúnosť, v budúcom subjunktíve 5c. Práve tam sa zhromažďuje materiál, ktorý „tlačia pred sebou“ a „fixujú“ na neskôr pre potreby budúceho vystúpenia. Vymyslený alebo neodohraný (nonevent) materiál 5_a sa spája s materiálom z vlastnej a historickej minulosti 3 a tlačí sa pred sebou až do 5_c. Keď sa z workshopu stane skúška, získa budúce vystúpenie tvar 5_b. 5_c vyprázdnjuje a väčšina materiálu sa uplatní v texte performacie alebo sa vyradí. Kúsky v 5_c naznačujú, ako by mohol vyzerat budúci text performacie. Či ide o film, alebo o rekonštrukciu koloniálnej dediny, 5_c je plné zakonzervovaných obrazov a/alebo informácií nazbieraných v rámci výskumu. Pri tomto procese dochádza k vývoju od 1 → (3 - 5_a) → 5_c k 1 → 5_a → 5_b, tak ako to znázorňuje diagram 4.9.

Proces, ktorý sprevádzza workshop/skúšku, je liminoidný. Je „ani-ani“ medzi pevným daným svetom, z ktorého pochádza materiál, a pevným daným textom performacie.

Počas uplynulých päťdesiatich rokov, minimálne od Artaudových čias, nadvážajú na seba dva druhy performančných procesov – prenos celých prvkov prostredníctvom priameho odovzdania a prenos prostredníctvom osvojenia si generatívnej gramatiky. Toto prepojenie je veľkým prínosom experimentálneho divadla v tomto storočí. Napríklad Richard Foreman prenáša na relatívne pasívnych hercov celý text performacie pomocou metódy, ktorá pripomína *Ramlilu*. Foreman je autorom hier, pripravuje nákresy ich javiskového stvárnenia, navrhuje výpravu a často je počas vystúpenia aj hlavným technikom. Gramatická škola guru Sahoo a učiteľov kathakali v Kalamandalame možno pochádzajú z intenzívneho kontaktu s európskymi školami. Aj techniky, ako joga, bojové umenia, spev mantry a pod., sa v kultúrach, odkiaľ pochádzajú, prenášali ako celé texty, no na Západe sa teraz využívajú v rámci tréningu ako súčasť generatívnej gramatiky. V roku 1978 som videl na konferencii, ktorú zorganizoval Grotowski v blízkosti Varšavy, ako si Kanze Hideo nasadił masku z divadla nô, plazil sa po zemi a jeho improvizovaný pohyb v ničom-nepripomínan-klasické nô. Jeho priateľ, režisér Tadaši Suzuki v inscenácii Euripidových *Trójaniek* kombinoval prvky nô, Kabuki, bojových umenia, moderného západného experimentálneho divadla a starej gréckej tragédie. Interpretácia hovorila súčasne o Japonsku po výbuchu atómovej bomby a o porážke Tróje. Dalo by sa uviesť mnoho ďalších príkladov, ktoré nasvedčujú živej výmene medzi ázijským, africkým a európsko-americkým divadlom. Existujú tri typy workshopov/skúšok: 1. prenášajú celé texty performancií, 2. zakladajú sa na gramatike, ktorá generuje nové texty a 3. kombinujú 1 a 2.

Posledný typ nie je v žiadnom prípade len sterilným hybridom, ale ide o najpodnetnejšiu reakciu na postmodernú dobu.

Iný pohľad na proces skúšania a workshopy spája Turnerove koncepty subjunktívnosti/liminálnosti so Stanislavského magickým „keby“. Stanislavskij v *Hercovej práci na role* hovorí:

„Keby“ vždy začína tvorbu; dané okolnosti ju rozvíjajú. Jedno bez druhého nemôže jestvovať a dávať potrebnú povzbudivú silu. (...) „keby“ dáva popud drlejajúcej predstavivosti a „dané okolnosti“ odôvodňujú samo „keby“. Spoločne a každé zvlášť vytvárajú vnútorný rôzmac.

(Stanislavskij, K. S. Hercova práca. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1953)

Magické „keby“ hercovi pomáha držať sa v „daných okolnostiach“ postavy. Čo by som urobil, keby by boli dané okolnosti skutočné? (Stanislavskij, 1961, s. 33). Počas skúšok/workshopov sa používa „keby“ na skúmanie okolitého sveta, pocitov, vzťahov, ktoré sa skôr či neskôr dostanú do textu performance.

Diagram 4.10 znázorňuje, ako sa hlbková štruktúra workshopu/skúšky mení na hlbkovú štruktúru performance. Príprava na workshopoch/skúškach je naozaj závažná, náročná a prináša aj problémy – ide o indikatív „teraz“ (is). Na skúškach/workshopoch (aj z pohľadu nezáčastneného pozorovateľa) prežívajú „keby“ ako sústavné pokušenie, konjunktív: „Vyskúšajme to“, „Toto by mohlo fungovať“, „Čo keby som spravil...“. Najmä workshopy sú veľmi hravé. Prekvitajú na nich všetky techniky spojené s „keby“: hry, výmena rol, improvizácia – účastníci si prinášajú vlastné nápady. Workshopy objavujú, odhalujú a ukazujú materiál, skúšky dávajú inscenáciu tvar. Počas workshopov sa siahá „do hlbky“, no celková atmosféra podporuje otvorenosť, experimentovanie, zmenu. Workshopy sú liminoidné, používa sa pri nich skalpel „keby“, ktorý preniká do životov aktérov.

Hotový text predstavenia je inverziou workshopu – skúšky. Text, ktorý sa prezentuje pred publikom alebo potrebuje jeho participáciu, je indikatívny 2, 4 alebo 5_a. V európskom a americkom divadle existujú sekulárne rituály, ako napríklad recenzie kritikov, účasť platiaceho publika zloženého z neznámych ľudí alebo oslava po premiére, ktoré umožňujú prechod od skúšky k predstaveniu. Text performance je „teraz“, prezentuje s väčšími alebo menšími odchýlkami to, čo sa objavilo, zachovalo a dostalo formu. No hlbšia štruktúra pod „teraz“ je konjunktív „keby“. Slzy, ktoré Ofélia roní kvôli Hamletovi, sú ozajstné, horúce a slané, ale jej žiaľ je podmienečný. Príčina jej žiaľu nemusí mať vôbec nič spoločné s Hamletom alebo s hercom, ktorý ho stvára. Príčina je pravdepodobne intímnu asociáciu herečky, ktorú objavila počas workshopu alebo skúšky. Balijskí tanečníci v tranze sice obrátia dýky proti svojej hrudi, nerobia to však z nenávisti voči sebe, ale predvádzajú v tranze posadnutosť démonom Rangda. Oba procesy – americká herečka, ktorá čerpá z vlastného života, a balijský tanečník v tranze, ktorý opúšta sám seba – možno pôsobia ako protiklady, no sú vlastne identické. V obidvoch prípadoch sa zabudne na dané okolnosti, „keby“ z prípravnej fázy, ktoré už len podporujú a dávajú vzniknúť „teraz“ z textu performance.

Tento proces má, samozrejme, svoje variácie a experimentovať znamená pohrávať sa a vytvárať tak nové situácie. Brecht žiadal od svojich hercov, aby boli takmer celý čas v po-

stave („teraz“), no inokedy z postavy vystúpili („keby“) a polemizovali s vlastný konaním Brecht priniesol do divadelnej inscenácie proces zo skúšok a workshopov.

Hranice sa neporušujú len v serióznom divadle, ale napríklad aj v cirkuse, pri vystúpeniach v nočných kluboch či broadwayských muzikáloch. V *Sugar Babes* je scéna, keď hviezda Mickey Rooney stratí parochňu. Smeje sa až sčervenie v tvári, rozbehne sa na kraj javiska a utrúsi poznámku smerom k publiku. Potom si opäť nasadí parochňu a vráti sa do roly. Touto pauzou Rooney priznáva, že za všetkými úlohami, ktoré hra, je človek, hviezda, skutočný Mickey Rooney. Strata parochne vyzerá ako náhoda, ale v skutočnosti je to pripravený tah. Rooney zrejme skutočne stratil počas skúšok parochňu a tento moment zachoval. Diváci majú dobrý pocit, že investovali do drahých lístkov, lebo si nachvíľu pomyslia, že majú jedinečnú možnosť vidieť hviezdu bez masky. Pochopiteľne, odmaskovanie je trik, nie je skutočné.

Nemám nič proti naskúšaným scénam tohto typu. Pri svojich réziach robím otvorené skúšky, na ktorých môže verejnosť sledovať proces vzniku, alebo do hotových inscenácií vkladám surové prvky, ako napríklad priznanú hereckú šatnu v *Matke Guráži*. Pôvodný pocit z procesu počas workshopu/skúšky sa takmer vždy stráca. „Keby“ sa chce za prítomnosti publike skryť. Len v spolupráci s ľuďmi, ktorým nakoľko dôverujú – zvyčajne ide o pári najlepších kamarátov, s ktorými majú spoločné zážitky, sa herci odhadolajú hrať „keby“ súčasne s „teraz“. Pred zrakmi kritického publike ukazujú zo svojho „keby“ len „teraz“.

Záverečnou časťou skúšania je prax. Dlhšie a zložitejšie útržky správania sa pospájajú do výslednej inscenácie. Pridáva sa hudba, kostýmy, svietenie, mejkap a pod. Každá zložka sa včlení s úmyslom vytvoriť harmonický celok. Počas záverečného doladenia sa gesta upravia tak, aby vysielali jasný signál, a skúšajú sa, až kým nepôsobia prirodzene. Výsledný rytmus je veľmi dôležitý, tvorí ho rytmus/tempo každej časti celku. Záverečná fáza skúšky sa podobá fáze reintegrácie pri rituáli. Tí, ktorí nerozumejú divadlu, si často pod „skúškou“ predstavujú len túto záverečnú fazu. Pokúsil som sa ukázať, že reintegrácia (znovuzačlenenie) je len posledný článok procesu.

Mnohí herci majú svoje rituály, ktoré robia tesne pred vstupom na javisko. Herec nô medituje nad svojou maskou, herci Jatra v Bengálsku vzývajú divadelných bohov, ktorí sú vyobrazení na rekvizitách a obrazoch na debnach v zákulisí. Stanislavskij odporúčal tridsať sekúnd tichého sústredenia. Okamihy prípravy sú niekedy oveľa dlhšie. Príslušníci kmeňa v Papue-Novej Guinei trávia celé hodiny líčením a obliekaním sa do kostýmu. So svojou Performance Group som sa vždy stretol aspoň dve hodiny pred predstavením, aby sme upratiali divadlo, povedali si pripomienky a rozcvičili sa. Hlavný zmysel prípravy nie je v tom, aby si herec obliekol rolu (hoci jedna z úloh to je), ale aby si zrekapituloval a oživil procesy tréningu, workshopu/skúšky. Aj diváci zvyčajne stíhnu, keď prekročia prah oddelujúci virvar pred predstavením od samej udalosti. Svetlá v sále pomaly zhasínajú, vo Francúzsku sa klope na divadelné dosky, spieva sa štátна hymna (pri športových udalostach), odrieka sa modlitba či nastane chvíľa ticha.

Je poučné a užitočné uvedomiť si, v čom sa líši proces rituálu od inscenácie. Grotowského paradivadlo zväčšalo účastníkov z miest do vzdialených oblastí, kde hrali pod dohľadom Grotowského spolupracovníkov. Aktivity sa líšili podľa účastníkov a ich záujmu o poľské Divadlo Laboratórium. Vždy sa však venovali skúmaniu a vyjadrovaniu osobných témy, hľadaniu nových vzorcov správania (k sebe aj voči ľuďom) a budovaniu

vztahu Ja – Ty (I – Thou). Mnoho aktivít – beh cez les, ponáranie sa do vody, tanec okolo ohňa a podávanie pochodne, skupinové spevy a piesne, rozprávanie príbehov – pripomína iniciačné rituály. Je možné, že Grotowski nakoľko vychádzal z iniciačných rituálov. Keď sa účastníci vrátili po niekoľkých dňoch či týždňoch domov, väčšinou vysvetlili, že nemôžu rozprávať o tom, čo sa tam dialo. Ich mlčanie nebolo podmienené slubom udržať tajomstvo, boli presvedčení, že na opisanie zážitkov by slová nestačili. Najčastejšia skúpa odpoveď znala: „Zmenilo mi to život.“ Ako performancia sa Grotowského paradivadlo podobá iniciačným rituálom, pri ktorých dochádza k premene osobnosti a zmene statusu. Nasledovníci Grotowského však napodiv nedokázali založiť vlastné divadlá alebo uplatniť skúsenosti z práce s Grotowským vo svojich inscenáciach. Paradivadlo ich skôr oslabilo ako posilnilo. Grotowski ani jeho zverenci neriešili v procese workshopu/skúšky fázu 3, ktorou je reintegrácia. Neexistoval spôsob, ako by si mohli účastníci paradivadla preniesť z neho niečo domov alebo ukázať publiku. Účastníci ostali vo vzduchoprázdne, osamotení, obnažení, prázdní ako tabula rasa, no s hlbokými zážitkami, ktoré sa do nich vpísali a zmenili ich. No ich „nové ja“ sa nedali znova začleniť do normálneho sveta. Grotowského divadlo už nikdy nevystupovalo pred divákmi a on sám poprel náboženský charakter svojej práce. Zámerne odmietał spojitosť s inými spoločenskými, estetickými alebo náboženskými normami.

Absencia reintegrácie v Grotowského paradivadle odhaľuje zámer jeho paradivadelných experimentov (v rokoch 1969 – 1976). Divadlo sa voči spoločnosti ako celku vymedzuje dvojako: buď je úzko prepojené so širšími spoločenskými schémami, akými sú rituály, alebo slúži ako analytický a dialektycký nástroj spoločenskej kritiky, o to sa pokúšalo Brechtovo divadlo. Väčšina divadelníkov si neuvedomuje, že sa ich práca uberať týmito smermi. Grotowski si to plne uvedomoval. Vo svojom paradivadle zámerne nechcel ísť ani jedným smerom. Neskor, v Theatre of Sources Grotowski prizval majstrov svojho umenia z kultúr mimo západného sveta. V tejto „medzikultúrnej obci“ (ktorá je v istom zmysle tematickým parkom) si majstri a návštěvníci navzájom odovzdávali zručnosti. Grotowski strávil celé mesiace priamo na mieste ich pôvodu, najmä v Indii a na Haiti. Barba prevzal prvky Theater of Sources do svojho projektu „divadelnej antropológie“. Nedávno začal Grotowski pracovať na „objektívnej dráme“, ktorá združuje efektívne procesy performance bez ohľadu na ich náboženský alebo ideologický pôvod a kontext. Táto práca bude zrejme syntézou Grotowského rozmanitej práce – chudobné divadlo, paradivadlo, theater of sources – do výstupu, ktorý zahŕňa aj fázu reintegrácie.

Podobné projekty môžu pôsobiť ako pritiahnuté za vlasy, no signalizujú poctivé úsilie spojiť performačné umenie ázijských, afrických, karibských a pôvodných amerických kultúr so spoločenským, politickým a umeleckým svetom Európy a Ameriky. Tieto snahy majú veľký vplyv na vývin medzikultúrneho divadla. Tak ako sa divadelníci intenzívnejšie zaujímajú o antropologické teórie a metódy výskumu v teréne, antropológovia sa začínajú stále viac cítiť ako divadelní režiséri.

Staal a Gardner nie sú jediní, ktorí sa vydali na miesto diania ako divadelní producenti/režiséri v prestrojení antropológov pracujúcich v teréne. Keď nenašli rituál, ktorý by stál za nafilmovanie, zorganizovali jeden sami. Zabezpečili dostatok času na získanie financií na nakrúcanie a účasť celej úderky významných vedcov. Túto lož (ak sa to vôbec dá tak nazvať) si vynutil marketing *Ohnivého oltára*, dokumentu o stále živom rituáli, hoci

išlo o zložitú hranú produkciu. Vysvetlil som už, v čom herectvo pripomína živý rituál, formovaný nácvikom, workshopom a/alebo skúškou. *Ohnivý oltár* je viac než iba film o védskom rituáli. Samo filmovanie ritualizuje realizáciu obnovenej agnicajany. Ritualizácia sa prejavila mimo kamier, v sporoch okolo obetovania (alebo neobetovania) kôz a potom v strižni.

Väčšina dnešných antropológov by súhlasila s Turnerom, ktorý v roku 1969 opisoval svoju návštavu kmeňa Ndembu: „Nikdy sme nežiadali, aby sa rituál uskutočnil len kvôli antropológom, neuznávame umelé inscenovanie“ (1969, s. 10). Prítomnosť výskumníka však nabáda k istému inscenovaniu. A čo s tradíciami, ktorým hrozí zánik? Sponzori, ktorí ich kedysi zastrešovali, už nežijú. Dávni sponzori si objednávali vystúpenia pre zábavu, ako oslavu a rituálny akt. Dnešní sponzori chcú vystúpenia, aby ich mohli archivovať a na poznatkoch stavať teórie. Sponzori, k akým patrí National Endowment for the Arts, financujú vystúpenia, aby obohatili kultúrny život – v praxi sa to prejavuje rôzne, od získania podpory vyšej strednej triedy až po krotenie nepokojnej mládeže.

Ako by sme sa však mali postaviť k žánrom, ktoré moderna a postmoderna zatracujú? V Karnatake v južnej Indii, neďaleko miesta, kde nakrúcali Staal a Gardner, pôsobila Martha Ashtonová ako „prvý cudzinec, ktorý podrobne skúmal jakšaganu, ale... aj prvá a jediná žena, ktorá ju predvádzala.“ Ashtonová spolupracovala so svojou učiteľkou Hyriadkou Gopala Raovou na rekonštrukcii historickej jakšagany. Založili súbor, zbierali staré príbehy, tanečné kroky a piesne. Ashtonová okrem filmového záznamu tejto rekonštrukcie napísala o jakšagane knihu (Ashton a Christie, 1977) a v rokoch 1976 – 77 organizovala turné súboru Rao-Ashtonová po Amerike. Mýlia sa pritom? Keď som v roku 1976 navštívil Karnatakú, videl som tam tri druhy jakšagany: populárnu verziu, štýlovú verziu pre moderné publikum, ktorú vytvorila známa spisovateľka K. S. Karanthová, a klasickú jakšaganu, obnovenú do veľkej miery vďaka úsiliu Raovej a Ashtonovej. Ktorý z týchto štýlov je najmenej indický?

Puristi odmietajúci inscenovať rituály, ktoré skúmajú a zaznamenávajú (na film, pásky alebo ako knihu), sa nesprávajú jednoznačne, ale ambivalentne. Majú podobnú pozíciu ako Richard Foreman, ktorý pri niektorých svojich produkciach sedel medzi svojimi hercami a publikom, často si na diktafón nahrával svoj hlas, keď prekladal, kládol otázky a dával pokyny. Výskumník sa stáva pre komunitu, v ktorej dočasne žije, reprezentantom svojej domácej kultúry v tých najnepochopiteľnejších aspektoch: Prečo niekto putuje na druhý koniec sveta, aby pozoroval a zaznamenával život inej skupiny? Pre nás, ktorí čítame záznamy a správy z výskumu, predstavuje táto práca spojenie so živými prejavmi správania (živými pre nás) a preveruje silné, no nepotvrdené presvedčenie, že ľudstvo predstavuje kultúrne, ľudsky aj biologicky jeden druh.

Situácia, v ktorej sa nachádza výskumník, je divadelná: prichádza pozorovať a je pozorovaný. No akú rolu hrá? Nie je herec, ale nedá sa povedať, že by neúčinkoval v dianí, nie je divák, ani nedivák. Nachádza sa medzi dvoma rolami, tak ako medzi dvoma kultúrami. V teréne chtiac-nechtiac reprezentuje kultúru, z ktorej pochádza: a po návrate domov reprezentuje kultúru, ktorú skúmal. Terénny pracovník nie je v situácii „ani – ani“. Podobne ako herec prechádza workshopmi/skúškami, aj terénny pracovník prechádza trojfázovým procesom, ktorý je podobný procesom pri rituáli:

- Zbaví sa svojho etnocentrizmu. Často je to kruté oddelenie, veľký a nekonečný boj, ktorý sprevádza prácu v teréne. Čo bude teraz jesť a ako? Naraží na problém a bude musieť zmeniť hygienické návyky. Desiatky ďalších vecí upozorňujú terénneho pracovníka na prelepať medzi jeho kultúrou a kultúrou, do ktorej chce preniknúť. Ak má byť úspešný, musí prejsť určitou premenou.

- Odhodenie nového v kultúre, v ktorej aktuálne žije, prichádza v záblesku ako inšpirácia. Tento objav je jeho inicíacia, jeho premena, prijatie novej roly v adoptívnej spoločnosti, roly, ktorá často znamená novú identitu, pozíciu a status. Výskumník sa stane naturalizovaným, aspoň vnútri.

- Tažká úloha pri spracovaní poznámok z terénu (alebo hrubého materiálu nahrávok na páskach), aby vznikol prijateľný výstup – monografia, film, súbor prednášok a pod. Ide o spôsob, ako spojiť a pretlmočiť svoje výsledky do podoby, ktorá bude zrozumiteľná vo svete, do ktorého sa vráti. Musí skrátka to množstvo materiálu z workshopu/skúšky prijateľne prezentovať. Udelenie profesúry potvrdzuje jeho reintegráciu do spoločnosti.

Práca v teréne je príbuzná divadelnej rézii, v tretej fáze procesu vzniká film – alebo tak ako pri Victorovi a Edith Turnerovcoch a ich študentoch „inscenovaná etnografia“ (pozri Turner, Turnerová, 1982). Práve tretia fáza procesu je najproblematickejšia. Monografie sa zvyčajne píše v štýle domácej kultúry. Odnedávna sa však zvýšil záujem o osobné príbehy a s ním úsilie rozprávať hlasom vzdialenej kultúry. No aj pri osobných príbehoch ide o preklad. Film používa obrazy vytiahnuté priamo zo vzdialenej kultúry. Vďaka obrazu sa zdá, že vzdialená kultúra rozpráva sama za seba. Postavenie kamier, štýl nakrúcania, fókus a strih odrážajú svet tvorca filmu. Ak tvorca pochádza zo vzdialenej kultúry, jeho uhol pohľadu je viac zainteresovaný – alebo aj nie: technológia vnučuje vlastné potreby. Výsledný film nemusí byť etnografický v klasickom zmysle. Etnografia si vyžaduje dvojitý pohľad, zvonku a zvnútra, naraz alebo jednotlivu. Ak terénny výskumník dokáže ukázať oboje (možno s pomocou lokálnych kameramanov a strihačov), tretia fáza jeho práce sa späťne spojí s fázou 1. Pokúsi sa vlastnými slovami opísať vzdialenosť kultúru svojim krajanom. Možno je to príliš veľká alebo nemožná úloha.

V minulosti sa antropológovia pokladali za príbuzných exaktných vedcov. No exaktá veda sa opiera o modely, ktoré sú striktne oddelené od reality, a pracuje s teoretickými predikciami. „Mäkká“ veda je vlastne predĺžením umeenia a humanitných odborov. Vzťah medzi normálnou a javiskovou realitou má podobu slučky, ktorú som znázornil na diagrame 4.10. Teória je v spoločenských vedách čímsi viac ako „hutným opisom“ (Geertz, 1973, s. 33 – 32). V súčasnosti opúšťa divadelný režisér nenápadné prítmie zákulisia a vstupuje na javisko, nie ako ďalší účinkujúci, ale ako jedinečná figúra: stelesnenie workshopovo-skúšobného procesu. Terénny výskumníci nielen pozorujú, ale učia sa, zapájajú, rozbiehajú vlastné aktivity. Režiséri boli a výskumníci sa stávajú odborníkmi na obnovené správanie. Vo veku informácií a extrémneho sebaúvedomovania chceme nielen vedieť, ale chceme vedieť aj to, ako vieme, že vieme.

Myšlienky D. W. Winnicotta obohatia môj opis priebehu performance o ontogenetický aspekt a novú terminológiu. Britský psychoanalytik Winnicott skúmal vzťah medzi matkou a dieťaťom, najmä to, ako sa dieťa naučí rozlišovať medzi „ja“ a „nie ja“. Winnicott hovoril o prechodových objektoch, ktoré sú medzi matkou a dieťaťom,

no nepatria ani jednému z nich (matkine prsia, plienka, s ktorou sa hrá, obľúbené hračky). Okolnostiam, pri ktorých sa používajú prechodové objekty, hovoríme prechodové fenomény.

Tvrdím, že existuje dočasný stav medzi neschopnosťou a schopnosťou dieťaťa rozoznať a prijímať skutočnosť. Zaoberám sa preto podstatou *ilúzie*, ktorá sa akceptuje u detí a vo svete dospelých je prítomná v umení a náboženstve...

Je potrebné nájsť označenie na časovo ohraničené korene symbolizmu a na opisanie cesty dieťaťa čistej subjektívnosti k objektívnosti. Prechodový objekt (prikrývka atď.) sa nachádza na tejto ceste, ktorá vedie k novým skúsenostiam...

Prechodový objekt a prechodové fenomény definujú pre každého jednotlivca to, čo bude neskôr dôležité, teda neutrálnu podstatu skúsenosti, ktorú už nič nespochybň... Dôležitou súčasťou tohto konceptu je, že vnútorný svet, psychika, sa dá lokalizovať v mysli, v tele, v hlave alebo inde v rámci hraníc osobnosti jednotlivca. Vonkajší svet sa nachádza za týmito hranicami, hru a kultúrne vplyvy dokážeme lokalizovať len pomocou konceptu možného priestoru medzi matkou a dieťaťom (1971, s. 3, 5, 12, 53).

Tento potenciálny priestor je workshop/skúška, spleť $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$.

Winnicottove myšlienky sú príbuzné Van Gennepovým, Turnerovým a Batesonovým teóriám, v ktorých sa hovorí o „rámcu hry (play frame)“ ([1955] 1972, s. 177 – 193) a o „prechodových fenoménoch“. Najvýstižnejší je Winnicottov opis, ako batôla, neskôr dieťa pri hre a dospelý v umení (a náboženstve) rozlišujú veci, ktoré sú „nie-ja“. Na konci procesu sa „tanec dostáva do tela“. Olivier nie je Hamlet, ale nie nie-Hamlet. Platí to aj naopak – Hamlet nie je Olivier, ale ani nie-Olivier. V rámci dvojitého záporu súčasne existuje zvolené aj skutočné.

U detí sa dá prechod od „nie-ja“ na „nie-nie-ja“ pozorovať na vzťahu k plienke na hranie či k obľúbenej hračke, ktoré sú nenahraditeľné, hoci sú osúchané, špinavé, zničené. Hra ako taká dekonštruuje skutočnosť na „nie-ja... nie-nie-ja“. Hierarchia, ktorá zvyčajne rozdeľuje skutočnosť na realitu a fantáziu, sa počas hry dočasne rozpľýva. Procesy, pri ktorých sa rozpľýva hierarchia, bezcenné veci sa stávajú pokladom, čas a priestor sa prispôsobuje manipulácii s vybranými prvkami vo svete s vlastnými pravidlami, sa týkajú aj priebehu workshopu/skúšky, rituálov a iných performačných procesov.

Ked' sa táto nová realita prezentuje pred publikom, svoju rolu hrajú aj diváci. Vo Winnicottovej terminológii diváci „dobrovoľne odkladajú nedôveru“.

Kľúčovým prvkom v teórii prechodových objektov a fenoménov je paradox a prijatie paradoxu: dieťa (herec) vytvorí objekt, no objekt, ktorý už čakal na vytvorenie (text performance). Dieťa (herēc) nám nikdy nenezodpovie otázku, či objekt vytvorilo, alebo ho našlo (1971, s. 89).

Nikto nepreruší Oliviera uprostred „Byť, či nebyť“ a nespýta sa „Čie sú to slová?“ A ak by ho aj prerušili, čo by odpovedal? Slová patria alebo nepatria rovnako Shakespearovi, Hamletovi aj Olivierovi. Ak by došlo k prerušeniu, diváci by sa nazdávali, že je to ponáška na Pirandella alebo Brechta, ktorí popri teste performance budovali aj jeho zdvojenie. No

komu by patrilo toto prerušenie? V divadle neexistuje nič, čo by nebolo ilúziou. Aj výstrel, ktorý zabil Lincolna, musel na zlomok sekundy vyzeráť ako súčasť šou.

Všetky druhy obnoveného správania – rituály, divadelné inscenácie, skanzeny, agnicajana – sú prechodové. Z prvkov, ktoré sú „nie-ja“, sa stáva „ja“ bez toho, aby sa aspekt „nie ja“ vytratil. Tento čudný, no nevyhrnutý dvojitý zápor, ktorý je typický pre symbolické konanie. Počas performance zažíva jej aktér samého seba nepriamo, prostredníctvom zažívania ostatných! Počas vystúpenia opúšťa „ja“ a je „nie-ja“, tento dvojitý zápor poukazuje na to, že obnovené správanie je súčasne intímne aj spoločenské. Aktér performance získava späť svoje ja len ak vystúpi zo seba a stretne sa s ostatnými – vojde do spoločného priestoru. „Ja“ a „nie-ja“ aktér a jeho vystúpenie sa transformujú na „nie-ja... nie-nie-ja“ pomocou procesov workshopu/skúšky/rituálu. Procesy prebiehajú v liminálnom čase a priestore a v konjunktíve. Podmienečná podstata liminálneho času/priestoru sa odráža v zápore, antištrukturálnom rámci okolo celého procesu. Táto antištruktúra by sa dala algebraicky vyjadriť ako: „nie (ja... nie-ja)“.

Diagram 4.11 zobrazuje systém. Diagram 4.11 je verziou $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Konanie putuje v čase, od minulosti v ústrety budúcnosti, od „ja“ k „nie-ja“ a od „nie-ja“ k „ja“. Počas putovania sú vtiahnuté do liminálneho, konjunktívneho času/priestoru „nie-ja... nie-nie-ja“. Tento čas/priestor zahŕňa workshopy/skúšky aj performance. Veci odložené do budúcnia („Toto fi-xuj“) sa znova vybavujú a neskôr používajú na skúškach a performanciach. Počas performance v ideálnom prípade zažívame synchronitu, v ktorej sa stretáva plynutie normálneho času a času performance a navzájom sa zatierňujú. Toto zatienenie je „prítomný okamih“, synchronná extáza, autotelické prúdenie, liminálny stav. Majstri, ktorí vedia dosiahnuť a udržať túto rovnováhu, sú umelci, šamani, škrupinkári, akrobati. No neudržia ju dlho.

Spojením myšlienok Winnicotta, Turnera a Batesona so svojou prácou divadelného režiséra chcem vytvoriť teóriu, ktorá spája ľudský vývin, spoločenské úkony, akými sú rituály a symbolické, či dokonca fiktívnu umeleckú činnosť. Všetky oblasti sa navzájom prekrývajú – majú spoločnú podstatu. Performance sa uskutočňuje v „nie-ja... nie-nie-ja“ medzi aktérmi, medzi aktérmi a textami, medzi aktérmi, textami a prostredím, medzi aktérmi, textami, prostredím a publikom. Antištruktúra, ktorou je performance, sa napína až na prasknutie. Umením je napnúť ju až po hranicu prasknutia, no nie ďalej. Každý umelec má ambíciu rozšíriť toto pole tak, aby zahrnovalo všetky bytosti, veci a vzťahy. To však nie je možné. Pole predstavuje vrakú pôdu, je podmienečné, liminálne, prechodové – nestavia na tom, aké veci sú, ale aké nie sú. Jeho existencia závisí od dohody medzi všetkými účastníkmi vrátane publiku. Pole je stelesnením možného, virtuálneho, imaginárneho, fiktívneho, záporu „nie-nie“. Čím je väčsie, tým je vzrušujúcejšie, ale vyslováva aj viac pochybností a úzkosti. Katarzia prichádza, ak sa niečo stane účinkujúcim a/alebo postavám, nie performance. Ak pochybnosť zvíta nad sebavedomím, celé pole splásne ako žuvačková bublina. Vyústi to do chaosu – trémy, osamelosti, prázdnoty a sklučujúceho pocitu menejennosti zoči-voči hladnému publiku. Ked' preváži sebavedomie (a zručnosti potrebné na dosiahnutie príslušbu), neexistujú pre účinkujúcich obmedzenia. Medzi divákmami a účinkujúcimi pulzuje zvláštna empatia/sympatia. Diváci „neodkladajú dobrovoľne nedôveru“. Veria aj neveria súčasne. Také divadlo je najväčším potesením. Inscenácia je skutočná a neskutočná súčasne. Platí to pre aktérov, divákov a vysvetľuje to zvláštnu príťažlivosť, ktorú ma javisko pre každého, kto sa na ňom alebo v jeho blízkosti ocitne. Javisko, či už posvätné, alebo nie, je vždy výnimočné.

Proces workshopu/skúšky je základným mechanizmom obnovovania správania. Nie je náhoda, že rovnaký proces nájdeme v divadle aj pri rituáli. Základnou úlohou divadla a rituálu je obnovovať správanie – vytvárať performance typu $1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$. Význam konkrétnych rituálov je druhoradý oproti ich primárnej funkcii – vytvárať spoločnú spomienku cez/na akciu. Prvá fáza prelomí odpor performeru a urobí z neho tabuľu rasa. Aby to prebehlo čo najúčinnejšie, performer vyjde zo svojho prirodzeného prostredia. Odtiaľ prameň potreba separovať sa na „posvätné“ alebo zvláštne miesto, a využiť čas inak ako bežne. Druhá fáza je iniciácia a prechod – vznikne nové alebo sa obnoví stare správanie. Takzvané nové správanie je v skutočnosti zmeneným starým správaním alebo umiestnením starého správania do nových okolností. V tretej fáze, reintegrácii, sa obnovené správanie precvičuje, kým sa nestane druhou prirodzenosťou. Tretia časť sa končí performanciou pred publikom. V Európe a Amerike sa predstavenia opakujú, kým trvá záujem divákov. Vo väčšine kultúr sa vystúpenia riadia podľa plánov. Ako som povedal, to, čo nazývame novým správaním, sú len krátke útržky správania reartikulované do nových vzorcov. Experimentálne performance prekvitajú vďaka reartikulácii pod maskou nového. No etologický repertoár správania vrátane ľudského správania je limitovaný. Pri rituáloch sa obnovujú relatívne dlhé útržky správania a vytvárajú dojem kontinuity, stability a tradície. Vo výtvarnom umení sa preskupujú relatívne krátke útržky správania a celok pôsobí ako niečo nové. Pocit zmeny, ktorý prináša experimentálne umenie, je možno skutočný na úrovni kombinovania, ale klamivý na úrovni základnej štruktúry/procesu. Skutočná zmena je veľmi pomalý evolučný proces.

Mnohí dnes cítia rozrát historickej kultúrnej rozmanitosti, ktorý spôsobuje svetová monokultúra. Fyzická pohoda závisí od rozmanitosti genofondu a spoločenská pohoda od rozmanitosti kultúrneho fondu. Obnovené správanie pomáha uchovávať rozmanitosť kultúrny fond. Táto stratégia zodpovedá, no aj oponuje svetovej monokultúre. Je to čosi ako zachovávanie divočiny v umení. Obnovené správanie málokedy vedome vykonávajú domáci obyvatelia. Devadasi pokojne tancovali svoj sadir nac, hoci zanikol. Mura a Dom tancovali a bubnovali rytmus chhau ešte predtým, ako v roku 1961 prišiel Bhattacharyya, hoci v úpadkovej podobe. Agnicajana by sa v Kérale mohla a nemusela odohrať, nebyť Staala a Gardnera. V Plimothe už nežijú pútnici veľmi dlhé časy. Moderná citlivosť sa usiluje priniesť do postmoderného sveta autentické prvky kultúr. Možno ide o postimperialistickú honbu za suvenírimi. Alebo ide o niečo väčšie a lepšie. V kontexte postmodernej teórie informácií sú poznatky zredukovať a transformovať na fragmenty informácií. Tieto fragmenty sa dajú nanovo skladáť a vytvárať tak nový poriadok. Ilúzia rozmanitosti sa späť pretvára na 5_a a pokračuje k 5_b . Je to umelecká ilúzia, lebo ide o umenie, čisté divadlo. Táto ilúzia môže nadobudnúť status reality, takej skutočnej ako akýkoľvek iný poriadok reality. Základná myšlienka, že informácie, nie veci, tvoria matrice kultúr a možno aj prírody samej, je podkladom pre mutácie DNA, spájanie génon a klonovanie. Tieto pokusy tvoria liminálnu existenciu medzi prírodou a kultúrou. Pokusy naznačujú, že dichotómia medzi prírodou a kultúrou, ktorú umenie dlho presadzovalo, je možno falosná a nie sú to dve proti sebe stojace sféry, ale iba rozdielne spracovania tých istých fragmentov informácií.

(1985)

138

V Analýze rámcov použil Goffman spojenie „útržok činnosti“ – pojmom „útržok“ odkazuje na lubovoľný úryvok či výsek z prúdu sústavnej aktivity vrátane sekvencií z happeningu, skutočných alebo fiktívnych, z pohľadu tých, ktorí o ne java záujem. Útržok nemá odražať prirodzené rozdelenie, ktoré vyplýva zo skúmaných objektov, alebo analytické rozdelenie, ktoré urobia študenti, ktorí vec skúmajú. Odkazuje len na akýkoľvek súbor okolností (alebo iný reálny stav), na ktorý chceme upriamí pozornosť a odvinutú z neho analýzu“ (1974, s. 10). Môj „útržok správania“ súvisí s Goffmanovým termínom, no ukáže sa, že sa od neho aj v mnohom líši.

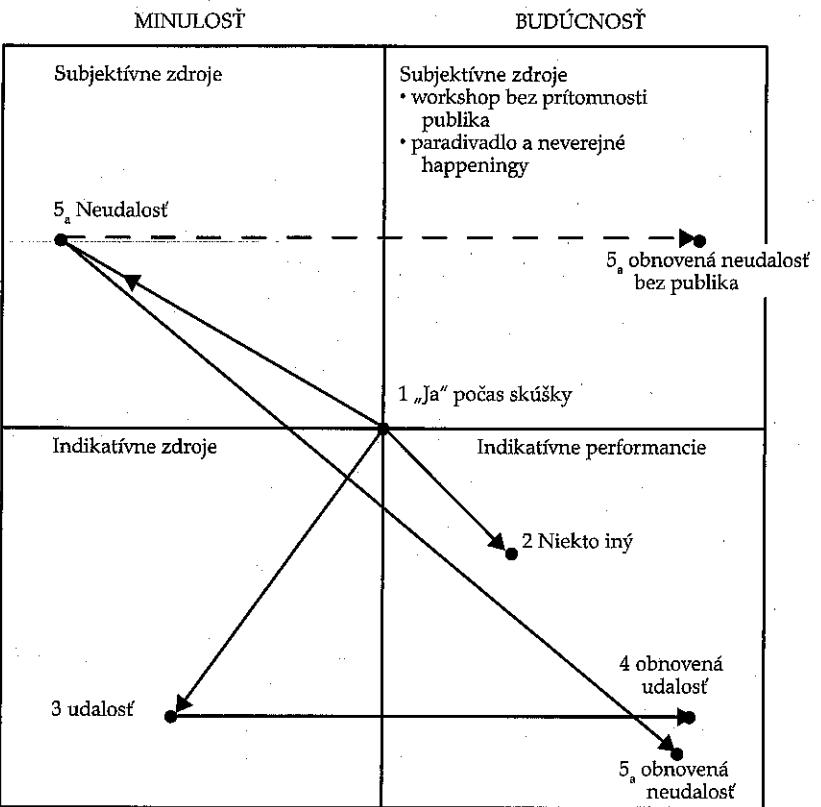
Labanotáciu – záznam podobného notovému zápisu, vytvoril v roku 1928 Rudolf von Laban. Podľa článku Jacka Andersona z New York Times (6. máj 1979, rubrika Umenie a oddych, s. 19) „v tomto systéme sa tanecné pohyby naznamenávajú prostredníctvom symbolov a každý list sa číta zdola nahor. Tri základné vertikálne čiary reprezentujú stred tela, pravú a ľavú stranu. Umiesnenie symbolov na čiarach označuje, ktorá časť tela sa hýbe. Tvar symbolov označuje smer pohybu a ich dĺžka trvanie pohybu.“ Tieto a ďalšie spôsoby záznamu, ako napr. „sila a tvar“, umožňujú viac-menej „uchovávať“ tanec a iné mizanscény dlho po tom, ako sa prestali hrať na javisku. Tento systém sa často používa pri tanci, v divadle menej.

Sakerom sa nik neverenoval tak podrobne ako Andrewsová. Pozri bibliografické odkazy. Výraz „aktuálny“ je odvodený z Eliadeho „reaktualizácie“ (1965). V roku 1970 som napísal: „Pri pokuse vysvetliť skutočné treba preskúmať antropologický, sociologický, psychologický a historickej materiál. Nie sú však organizované tak, aby napomáhali výskum... [V literatúre] som našiel zárodok teórie o zvláštnom druhu správania, myšlenia, nadvádzania vzťahov a konania. Tento zvláštny spôsob spracovania skúseností a preklenutia pripastí medzi minulosťou a budúnosťou, jednotlivcom a skupinou, vonkajším a vnútorným nazývam „aktualizácia (actualizing)“ (zrejme to nie je lepšie ako Eliadeho výraz, ale minimálne kratšie)... Skutočnosť má päť základných vlastností, ktoré nájdeme v našej aj v primitívnych, [sic, ospravedlňujem sa] kultúrah: 1. proces – niečo sa deje tu a teraz; 2. konzistentné, nezmeniteľné, neodvolateľné činy, výmeny či situácie; 3. súťaž, keď hercom a často aj divákom o niečo ide; 4. iniciácia a zmena statusu účastníkov; 5. priestor sa využíva konkrétnie a organicky“ [1977, 8, 18].

Všetky citácie Emigha pochádzajú z listu, ktorý dostalo zopár ľudí a ktorý súvisí s jeho pôsobením v Západnom Iriáne v roku 1975. Odvtedy sa do Ázie ešte vrátil, aby pokračoval vo výskumoch. Emigh sa pokúsal potvrdiť spojenie medzi balijským performančným umením a performancemi a rituálmi v Západnom Iriáne, išlo najmä o uctievanie predkov. V performancech zo Západného Iriánu si Emigh všimol balijské a panmíkronézske prvky. Väčšina z Emighových výskumov ešte nebola publikovaná, no nazdávam sa, že ukáže súvislosti medzi vstvou performance s maskami, tanecnými štýlmi a posvätnej geografiou, ktorá bola/je prístomná v rozľahlých oblastiach Pacifiku, minimálne od Japonska po domorodú Austráliu, od Papuy-Novej Guiney až po Indiu a tisícku ďalších ostrovov v tejto zóne.

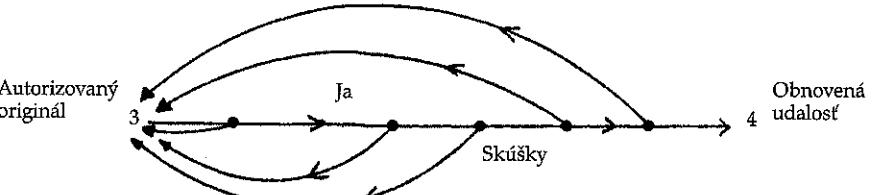
139

ilustr. 4.1

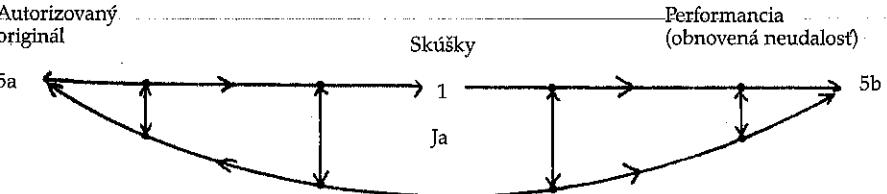

140

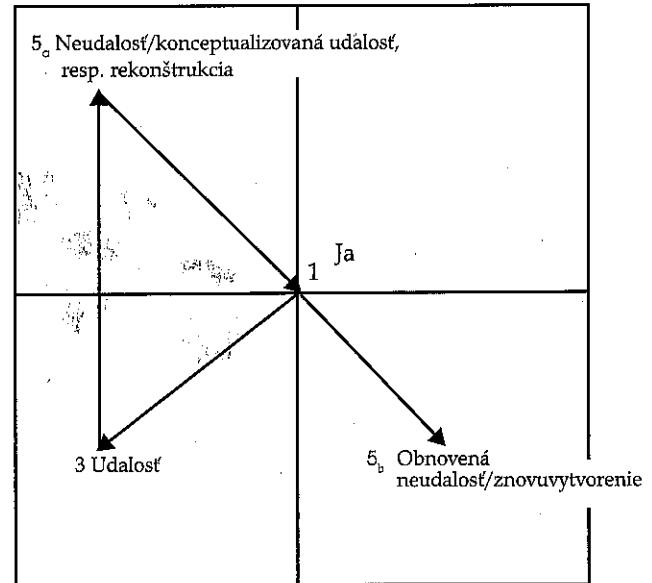
ilustr. 4.2

ilustr. 4.3

ilustr. 4.4

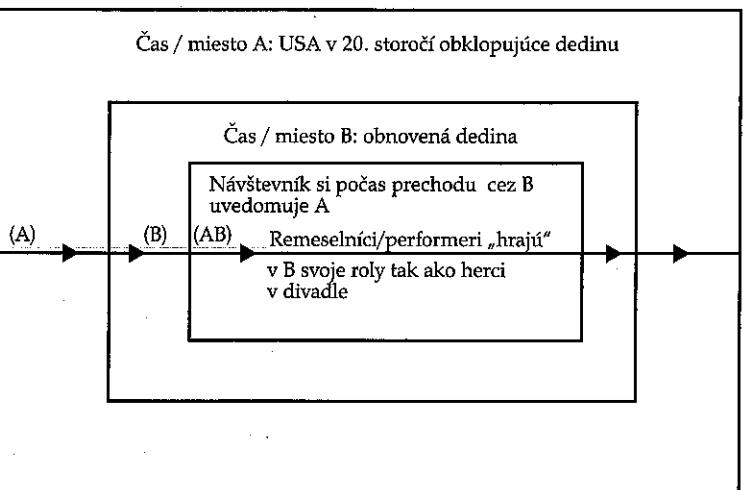

ilustr. 4.5

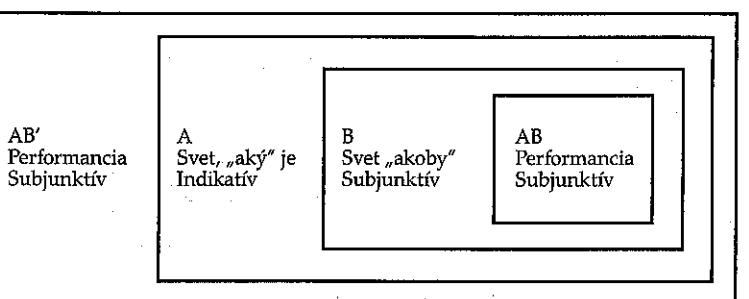
	PÔVODNÉ UDALOSTI	UDALOSTI V MÉDIÁCH	VEDA
„Vtedajší“ čas			
1	Agnicajana v 50. rokoch a predtým: ústna tradícia		
„Teraz“			
2	Agnicajana, 1975		
2	Rozhodovanie, ako rituál zrealizovať, konzultácie s kňazmi, vedcami, miestnymi filmármami atď. Skúšky a fixovanie.		
2	Príprava scenára		
2	Hrubý materiál Fotografie Zvukové nahrávky		
2	Ludia, ktorí sa prišli pozrieť na rituál		
2	Ludia, ktorí sa prišli pozrieť na nakrúcanie		
2	Boj o obetovanie kôz		
„Neskôr“			
3	Hotový film Hotová kniha Hotová nahrávka		
4			Teória rituálu

141

ilustr. 4.6

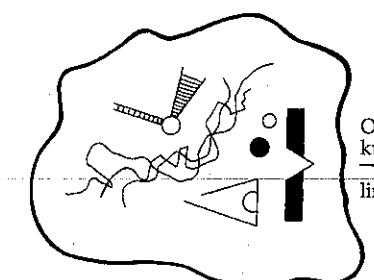
ilustr. 4.7

142

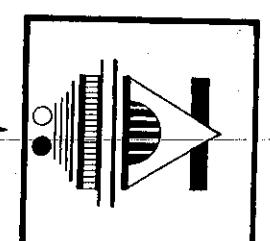
ilustr. 4.9

$1 \rightarrow (3 - 5_a) \rightarrow 5_c$

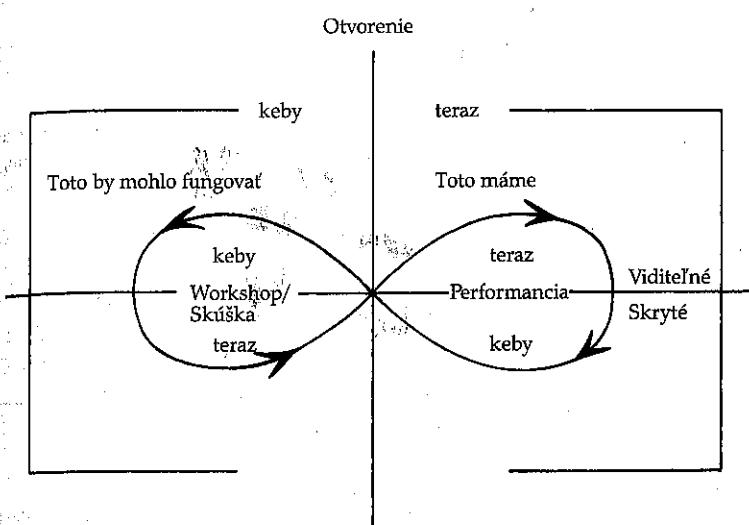
Budúci tvar performance ešte nie je jasný, ale niektoré jej detaily sú už prítomné.

$1 \rightarrow 5_a \rightarrow 5_b$

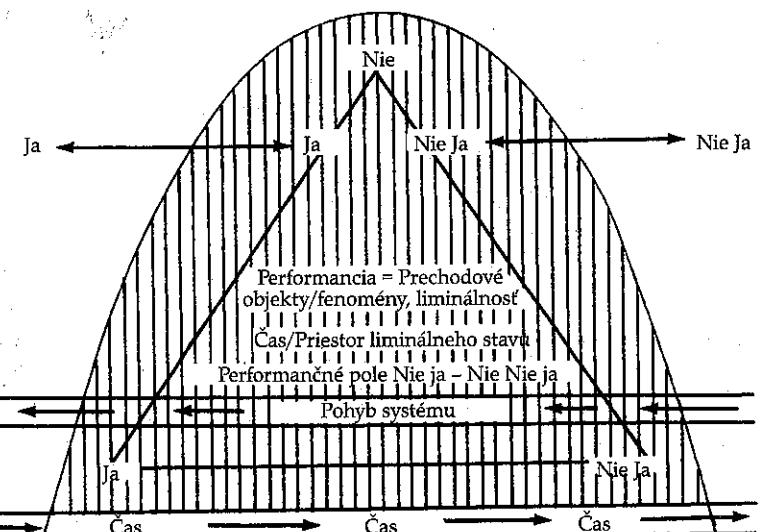

Richard Schechner PERFORMANCE: teórie | praktiky | rituály

ilustr. 4.10

ilustr. 4.11

143

OBNOVENÉ SPRÁVANIE

Diagram 4.8. Performančné systémy: porovnávacia tabuľka

	A	B
1	UMENIE Divadlo, tanec atď.	OBNOVENÉ UMENIE Bharatanátyam, purulský čhau atď.

Je medzi nimi len malý alebo nijaký fenomenologický rozdiel. 1A a 1B teda bez historického výskumu ťažko rozlíšime. 1B hladko zrástie s 1A. 1A a 1B si „žijú vlastným životom“. Pri oboch účinkujúci vedia, že sú súčasťou „vystúpenia“, a publikum vie, že „sleduje vystúpenie“.

2	A MEDIÁLNA FIKCIA	B MEDIÁLNA SIMULÁCIA	C TLAK MÉDIÍ	D SVET PODĽA MÉDIÍ
	Klasické filmy	Znovuvytvorené pre médiá – ako napr. <i>Kelti</i>	Bez médií by sa nič neudialo, ako na BBC pri agnicajane z roku 1975	Dokumenty, správy

Smerom doprava = vznik udalosti je menej závislý od médií, hoci novinové články sa upravujú a vytvára sa tým spätná väzba medzi tým, čo správy „sú“ a z čoho médiá správy „vytvorila“. Takisto – smerom vpravo = zvýšený počet vstupov komentátora, dopĺňajúcich nezávislú udalosť, ktorú je potrebné vnímať „objektívne“ a vysvetliť ju. 2B, 2C a 2D navzájom splývajú. Len pri 2A si je účinkujúci istý, že je súčasťou „vystúpenia“, a publikum si je isté, že „sleduje vystúpenie“. Nedávny žánor „dokudrámy“ spája 2A a 2D.

3	A TEMATICKÉ PARKY	B MÚZEÁ DEDINY VYTVORENÉ NA ZÁKLADE FIKCIE A HISTÓRIE	C MÚZEÁ DEDINY NA ZÁKLADE HISTÓRIE
	Krajina OZ, Dogpatch	Buckskin Joe, Frontierland, Historický park v Kolumbii	Plimoth, Smithville, Louisbourg atď.

Pri 3A si každý uvedomuje, že je „súčasťou vystúpenia“ ako divák-účastník alebo účinkujúci. Pri 3B a 3C sa dokonca aj účinkujúci cítia ako „naozaj“. Paradoxne má 3B a 3C veľa spoločného s 1A a 1B, lebo udalosť začína „žiť vlastným životom“. Pri 3A je takmer celý mechanizmus, či už ide o techniku, alebo ľudí, pred divákmí skrytý a vytvára sa nové fiktívne prostredie. Pri 3B a 3C ide o snahu ukázať čo najviac – ako napr. v múzeách. V súčasnosti sú však aj múzeá ovplyvnené fikciou. Napríklad expozícia umenia z doby ľadovej v Americkom múzeu prírodnnej histórie v rokoch 1978 – 79 pozostávala najmä zo simulácií.