

Montáž atrakcií

Na margo inscenácie **Aj múdry schybí*** podľa A. N. Ostrovského v Moskovskom Proletkulte.

1. DIVADELNÉ SMEROVANIE PROLETKULTU

Stručne. Divadelný program Proletkultu nespočíva vo „využívaní hodnôt minulosti“, či vo „vynachádzaní nových foriem divadla“, ale v odstránení divadla ako inštitúcie a v jeho výmene za ukážkovú stanicu výdobytkov z oblasti pozdvihnutia kvalifikovanosti bežnej vybavenosti mäs. Organizácia dielní a rozpracovanie vedeckého systému pozdvihnutia tejto kvalifikovanosti - to je prvoradá úloha vedeckého odboru Proletkultu v sfére divadla.

Ostatné sa robí iba „dočasne“, pre potreby súbežných, nie však základných úloh Proletkultu. Táto „dočasnosť“ sa týka dvoch smerov poznačených spoločným revolučným obsahom.

1. Popisne - rozprávačské divadlo (statické, všedné - pravé krídlo: Svitanie Proletkultu, Lena a séria nedopracovaných inscenácií tohto istého typu, smerovanie bývalého Robotníckeho divadla pri ÚV Proletkultu).
2. Agitačne- atrakcionové (dynamické a excentrické - ľavé krídlo) - smerovanie, principiálne ustanovené mnou spolu s B. Arvatovom pre prácu Pojazdného súboru moskovského Proletkultu.

* Ďalej uvádzajúci ako Mudrc - poznámka N.L.

Síce v zárodku, no dostatočne zreteľne bola táto cesta naznačená už v Mexičanovi, v spoločnej rézii autora danej state s V. S. Smyšlajevom (Prvé štúdio MCHT). Nasledoval totálny principiálny nesúlad pri ďalšej spoločnej práci (*Nad strminou* od V. Pletňova), viedol k rozchodu a neskôrzej separátnej práci, pretavenej do *Mudra...* a *Skrotenia čertice*, vynímajúc už „teóriu výstavby javiskového predstavenia“ od Smyšlajeva, ktorý nepochopil hodnotu objavov v Mexičanovi.

Považujem túto odbočku za nevyhnutnú, pretože všetky recenzie *Mudra*, ktoré sa ho pokúšali uviesť do kontextu s inými inscenáciami absolútne zabúdali pripomenúť *Mexičana* (január - marec roku 1921), pričom aj *Mudrc*, aj celá teória atrakcií sú výsledkom neskôršieho rozpracovania a logického rozvinutia toho, čo som vložil do *Mexičana*.

3. *Mudrc* bol započatý v Peretre - Pojazdnom súbore Proletkultu (a dokončený po splynutí oboch súborov) ako prvá práca v agitačnej rovine využívajúca novú metódu výstavby inscenácie.

2. MONTÁŽ ATRAKCIÍ

Po prvýkrát použitý pojmom. Žiada si vysvetlenie.

Ako základný materiál divadla sa definuje divák: úlohou každého utilitárneho divadla (agitačného, reklamného, zdravovedného atď.) je spracovať diváka v súlade s požadovaným nasmerovaním (naladením). Prostriedkom spracovania slúžia všetky zložky divadelného aparátu (rečová maniera herca Ostuževa znamená lenko, čo farba trikotu primadony; úder bicích zaváži lenko, čo Romeov monológ; cvrček na peci neznamená menej než salva, odpálená pod sedadlami divákov), ktoré sú pri všetkej svojej nesúrodosti zjednotené na úroveň spoľočného menovateľa, a ten uzákoňuje ich prítomnosť: stávajú sa atrakciami.

Atrakcia (v divadle) - každý agresívny moment divadla, t. j. ktorýkolvek jeho element, podrobujúci diváka zmyslovému a psychologickému pôsobeniu, ktoré je experimentálne overené a matematicky vyrátané, aby spôsobilo vnímateľovi istý emocionálny otrás; jedine ten v svojom súhrne podmieňuje možnosť vnímania ľaďovej stránky predvádzaného - teda výsledného ideologickeho záveru. (Iba v divadle platí špecifická cesta poznania - „prostredníctvom živej hry väční“.)

O zmyslové a psychologické ide, samozrejme, v tom chápaní bezprostrednej reality, ako ho používa, napríklad, divadlo Gignoll: vypichovanie očí alebo odrezávanie rúk a nôh na javisku, alebo telefonická spoluúčasť javiskovej postavy na hororovom príbehu kdeši ďaleko, alebo stav opitého človeka, ktorý tuší blízkosť smrti, ale jeho prosby o pomoc sú považované za výplod chorého mozgu; čiže nie v rovine otvárania psychologických problémov, kde sa atrakciou stáva už samotná téma, schopná existovať a pôsobiť aj mimo daného

deja za podmienky, že je dostatočne aktuálna. (To je chyba, ktorej sa dopúšta väčšina agitačných divadiel, obmedzujúcich sa v svojich inscenáciach na atrakcie tohto typu.)

Vo formálnej rovine stanovujem atrakciu ako samostatný a prvotný element inscenačnej konštrukcie, molekulárnu (t. j. obsahotvornú) jednotku akčnosti divadla a tiež *divadla vôbec*. V analogickej zhode s Grossovou „výtvarnou predprípravou“ alebo Rodčenkovými fotoliustračnými elementmi.

„Obsahotvornú“ - keďže je ľahké určiť, kde končí podmanivá šľachetnosť hlavného hrdinu (psychologický moment) a nastupuje iný moment - jeho osobný šarm (t. j. jeho ľaďové pôsobenie). Lyrický efekt série Chaplinových výstupov je neoddeliteľne spätý so špecifickou strojenosťou jeho pohybov, ktorá predstavuje atrakciu. Rovnako ľahké býva vymedziť, kedy náboženský páčos v martyrskej výstupoch mysteriálneho divadla uvoľňuje priestor sadistickému sebaúkaniu atď.

Atrakcia nemá nič spoločné s trikom. Trik predstavuje dokončený výdobytok v rovine určitého majstrovstva (najčastejšie akrobacie), ide iba o jeden z druhov svojsky podaných atrakcií (alebo ako sa hovorí v cirkuse - „predaných“), no v terminologickom zmysle slova, keďže označuje hodnotu absolútну a v sebe uzavretú, tvorí bezprostredný protiklad atrakcie, ktorá sa opiera výhradne o hodnoty relatívne - o divácke reakcie.

Daný prístup zásadným spôsobom mení možnosti konštrukčných princípov „ovplyvňujúcich kombinácií“ (inscenácia ako celok): namiesto statického „odrazu“ tematicky zadanej žiaducej udalosti a možnosti jej inscenovania výhradne prostredníctvom logicky zdôvodneného pôsobenia, navrhuje sa nový postup - *slobodná montáž* svojvoľne zvolených samostatných (účinných aj mimo danú kompozíciu a dejovej scénky) účinkov (atrakcií), avšak s presným zacielením na konkrétny konečný tematický efekt - *montáž atrakcií*.

Táto cesta dokonale oslobodzuje divadlo spod útlaku doteraz rozhodujúcej, nevyhnutnej a jedine prípustnej „iluzórnej popisnosti“ a „evokovateľnosti“. Oslobodzuje prostredníctvom osvojenia montáže „reálnych hodnôt“ a súčasne dovoluje včleniť do montáže celé „ilustratívne kúsky“ a súvislú dejovú intrigu; lenže už nie v podobe všeuerčujúceho diktátu, ale ako nesmierne účinnú atrakciu vedome zvolenú pre daný účelový zámer, keďže ani „pochopenie zámeru dramatika“, ani „správna interpretácia autora“, ani „verné zobrazenie doby“ atď., ale iba atrakcie a ich sústava tvoria jediný možný základ účinnosti inscenácie. Každý skúsený režisér podvedome, intuitívne, tak či inak využíval atrakcie, avšak, samozrejme, nie na úrovni montáže alebo konštrukcie, ale „v rámci harmonickej kompozície“ (zachytávajú to svojské výrazy ako „záverečný efekt“, „oslúhujúci nástup“ atď.), každopádne je dôležité, že sa tak diaľo len v hraničiach logiky dejovej pravdepodobnosti (pravdivo zdôvodnenej v teste hry)

a hľavne mimovoľne, sledujúc niečo celkom iné (vysvetlené na začiatku). V procese rozpracovania systému výstavby inscenácie ostáva len sústrediť svoju pozornosť na podstatné, predtým chápané ako druhoradé, pomocné, v skutočnosti však predstavujúce základného nositeľa inscenačných nenormálnych zámerov a odvrhnúť úctu k všednej logike a literárnej tradícii, *ustanoviť daný prístup ako inscenačnú metódu* (práca od jesene roku 1922 v dielňach Proletkultu).

Pre majstra montáže sa školou stáva film, predovšetkým však music-hall a cirkus, pretože urobiť (po formálnej stránke) dobrú inscenáciu v podstate znamená pripraviť stmenený, dobre vyvážený muzikálový-cirkusový program, inšpirovaný tézami a situáciami inscenovanej hry.

Príklad - zoznam niektorých čísel z epilogu inscenácie *Aj mûdry schybí*.

1. Expozičný monológ hrdinu. 2. Úryvok detektívneho filmu (objasňuje bod č. 1 - krádež denníka). Hudobne-excentrické entrée: nevesta a traja odmietnutí ženísi (v teste hry len jeden) v úlohe družbov, scéna smútku v podobe zlomku piesne *Vaše prsty voňajú kadidlom* a *Nech mohyla*. (Podľa pôvodného zámeru nevesta mala mať xylofón a malo sa hrať na spiežovcoch z dôstojnícnych gombíkov, zavesených na šiestich stuhách). 4., 5., 6. Tri paralelné klaunské entrée, obsahujúce dve repliky (motív platenia za usporiadanie svadby). 7. Entrée te-tušky a troch dôstojníkov (motív odmietnutých ženíchov), kalambúrnost, cez zmienku o koňovi sa dostávame k výstupu s trojím saltom na nesedlanom klusákovi (nebolo možné priviesť ho do sály, preto inscenovaná tradičná kvázi trojka). 8. Zborové agitkuplety *Ako mal pop psa*; pop v podobe psa (motív začiatku sobáša). 9. Prerušenie dejá (hlas kamelota, hrdina odchádza). 10. Zjaví sa lotor v maske, úryvok filmovej komédie (cez premeny Glumova resumé piatich dejstiev hry, motív zverejnenia denníka). 11. Pokračovanie dejá (prerušeného) v inej zostave (sobáš súčasne s troma odmietnutými). 12. Protináboženské kuplety Alla-verdy (kalambúrny motív - v dôsledku veľkého počtu ženíchov sobášiacich sa s jednou nevestou nevyhnutnosť privolať mullu), chór a nová osoba, vystupujúca len v tomto čísle - sólista v kostýme mullu. 13. Všeobecná tanečná veselica. Pohrávanie sa s plagátom „náboženstvo je ópium ľudu“. 14. Fraškovitá scénka: ukladanie do truhlice ženy s troma mužmi, rozbijanie hlinených nádob o príklop. 15. Parodické domácke trio - svadobné spevy „ktože je tu mladý“. 16. Nečakané zastavenie (dejá), návrat hrdinu. 17. Cirkusový let hrdinu ku kupole (motív samovraždy zo zúfalstva). 18. Pretrhnutie (dejá) - lotrov návrat, zastavenie samovraždy. 19. Súboj na šáble (motív nepriateľstva). 20. Agitačné entrée hrdinu a lotra na tému NEPu **. 21. Akt na šíkmom lane: prechod (lotra) z manéze na balkón ponad hlavy divákov (motív „odchodu do Ruska“). 22. Hrdina - klaunské parodovanie (tohto) čísla, kaskáda na lane.

** NEP - tzv. nová ekonomická politika sovietskej vlády, zameraná na ozivenie krízovej ekonomiky prostredníctvom obmedzeného zavedenia niektorých prvkov kapitalizmu, napr. umožnenie drobného podnikania - N.L.

23. Z balkóna sa tým istým lanom v zuboch zošmykne ryšavý klaun. 24. Finálové entrée dvoch ryšavých klaunov, polievajúcich sa vodou (tradične), končia zahľásením „koniec“. 25. Salva spod sedadiel divákov ako záverečný akord.

Momenty prepájajúce jednotlivé čísla, pokial chýba bezprostredná nadväznosť, sú využívané ako spájajúce články - využíva sa príprava náradia, prestávka hudobná, tanečná, pantomimická, scénky pred kobercom atď.

1923

Ruský originál - Sergej M. Ejzenštejn: Montáž atrakcionov. In: Ejzenštejn, S. M.: Izbrannye proizvedeniya v šesti tomach. Tom 2. Iskusstvo, Moskva 1964, s. 269-273.

Čitatelia majú k dispozícii doplnenú verziu pôvodnej state, uvarenenú v zobraných spisoch Sergeja Ejzenštejna. Ruskí editori ju rozšírili o nezverejnené útržky rukopisu z r. 1923 a o upresnenia účastníkov inscenácie *Aj mûdry schybí*.