

Verter: umetnost kao romantička ironija

borivoje marković

Ovaj kratki roman mogao bi da se nazove filosofskim, ako se prihvati da je Gete u njemu pročavao tragičnu situaciju u kojoj se nalazi umetnik pošto je bio u dodiru s prirodom koja mu se otkriva preko posebnih oblika lepote, a posle, može se reći, njenog strasnog ljubavnog odnosa s voljenom ženom, uklapljenog u njegov isto tako strastan odnos s prirodom.

Tako postavljen, ovaj roman je manje-više jedan od poslednjih oblika romana-eseja 18. veka i prvi realistički roman (a ne sentimentalalan), uprkos činjenici da baš Verter otvara nove vidike i mogućnosti romantičarske književnosti toga doba. Same reči-odrednice tematskog gradiva koje Verter izgovara na početku romana govore o izvesnoj punoći njegova bića u jedinstvu s prirodom: »Sve moje biće je ispunjeno čudesnom radošću, kao ona slatka prolećna jutra u kojima svim svojim srcem uživam.« Niže slučajno, u tom smislu, ni da je Gete započeo pripovedanje opisom prolećne atmosfere, kada priroda buja i žuti da razvije sve vidove svoje raskoši. Sâm Gete je pojasnio tematsku osnovicu, i svoju namenu u odnosu na nju, u *Poezija i žbilja*, govoreći da mu je namera bila da »ispitam unutrašnje i spoljašnje manifestacije prirode li, u ljubavničkom suparništvu, pustim ih da me ponesu«. Ono što Verter odmah primećuje u prirodi jeste »bujanje me pnesu«. Ono što Verter odmah primećuje u prirodi jeste »bujanje jedva vidljivog sveta«, koje se manifestuje u obliku posebnih, jednostavnih oblika, koje on, zauzvrat, kao umetnik duboko prezivljava, ali je nesposoban da ih izrazi u umetničkom obliku: »Često sam ispunjen žudnjom li mislim, kada bih samo mogao da sve ovo izrazim...« Naravno, kao umetnik, on se podaje veličanstvenom uticaju prirode na njegovo biće, naročito kada zna da je zaljubljen u ženu koju je Gete u romanu zamislio kao simbol blagotvorne čistote same prirode. Mislim da je ovo razlog zbog kojeg on stavlja Vertera da živi visoko na uzvišici što nadgleda idilični pejzaž koji ovaj obožava i prema kojem se oseća *tajanstvenom* rukom ponesen. U drugom delu romana — kada biva očigledno da je Verter posednut *demonom* umetnosti, a što je dato na realističan način — on će da ukaže na izvestan kutak u prirodi (*locus aeneus*) kao na mesto sposobno da čoveku-umetniku otkrije značenje samoće kao neku vrstu većine *slike* duboko proživljenih i sada već nepročišćenih osećanja *srodnosti* s izvesnim jedinstvom svoga bića, prirode i osećanja ljubavi. Samoća zamagljuje značenje naših svakodnevnih obaveza, dok istovremeno uspeva da sačuva osećanje onoga što Gete vrlo često tako podesno naziva *Verwandtschaft* (srodnost). U trenutku u kojem mu voljena žena nedostaje, Verter bez oklevanja traži njenu zamenu-prirodu. U vezi s odnosom umetnik-voljena žena-priroda neposredno stoji i Geteov mučno li neprestano ispitivan problem ljudske slobode i njenih granica unutar umetničkog stvaralaštva. Čovek-umetnik mora da žrtvuje sopstvenu slobodu, jer je ostvaruje u dodiru s prirodom. S druge strane, on je podređuje ropstvu malograđanskog života kada se oslobođen u razbijenom buržoaskom društvu, zbog svojih ljudskih ograničenosti. U početku romana Gete nam ne kaže koje su to ograničenosti.

Kada je Gete učinio da Verter pripoveda sredstvima epistolarnе forme romana, on je bio svestan da sve ono što ovaj govori o sebi i svojim osećanjima u toku svog strastvenog odnosa s voljenom Lotom, može da se prenese na izvesnu udaljenost od tog jedinstva bića, ljubavi i prirode putem varijacije pripovedačkog tonsa, s obzirom na to da Verter piše različitim osobama. Prvi deo romana ispričan je samo putem Verterovog obraćanja svojemu prijatelju. Drugi deo ispričan je putem pisama Loti, Alberta i istom prijatelju. Ovakav postupak za Getea, kao implicišućenje pisma, znači da Verter u drugom delu romana teži da mu se kao sveznauću svesti otrgne, da pode svojim putem već zrelog demonizma, ludila i bolesti i nadraste ophrvavajuće osećanje vezanosti za Lotu i prirodu; da je postao zreliji u ludilu, bolesti i demonizmu, i da može da piše istovremeno s tačke gledišta iz vesnog odstojanja od dogadaja i s tačke gledišta emocionalne dubine koja u njemu ostavlja traga: sveprožimajuća slika Lotinog prisustva u njegovoj duši, kao neka vrsta mitske vlasti nad njim.

Kao što se od početka vidi, Verterov stav prema prirodi i ljudima potpuno zavisi od čistote njegove iskrenosti i spontanosti.

»Jedina stvar o kojoj ne smem da mislim jeste da sam *posednut** i drugim potencijalnostima koje sve hrle propast, i da moram da ih pažljivo držim prikriveno..., ipak, biti neshvaćen sudbina je ljudi kao što sam ja.« Ovaj vitalni odnos s prirodom, koji on naziva »potencijalnostima« dok stvara, koji je moguć samo u iskustvu jednostavnih oblika lepote, radosti i za-

dovoljstva putem kojih se priroda s milošću, ali tajanstveno, nudi umetničkom oku kada se radi o urbanom građaninu-umetniku, čini da život Verterov izgleda kao san, kao umetnička forma naj-zad iznadena. Tada se umetnik u njemu okreće sebi i malaziji »svet tamo, iznova više u duhu predosećanja i uporne čežnje, nego u obliku dramatski istvarene vitalnosti«. Verter je u ovim trenucima u potpunijem dodiru s prirodom, jer je lišen zrelog nacionalnog iskustva malograđanina (čoveka koji se postepeno otuduje od prirode), kao deca koja, po njemu, ne znajući to, učeštuju u otkrivenju prirode. Poseban i jednostavan trenutak doživljavanja prirodne lepote i harmonije pojedinačnih utilaska-sliku, čijim posredstvom postaje svestan da ni umetniku ni običnom čoveku nije moguće da ostvari punoču prirode u svojim delima, sada počinje da dobija značaj u njegovom emotivnom životu i »senči moju odluku da ubuduće pridonem uz prirodu, jer samo je prirode beskrajno bogata i sposobna da razvije velikog umetnika«.

U istom smislu Verter shvata da takozvani civilizovani čovek, ili malograđani, gubi sve više isvezinu veze s prirodom u njenom prvočitnom značenju. »Prijatelju moj, to se dešava jer trezvena gospoda, koja borave na obe strane reke, čiji bli dražesni malii letnjikovci, redovli lala i povrće u vrtovima bili nijome (prirodom) ispunjeni, tako dobro znaju da grade brane i odvraćaju pretceu za njih, opasnost na vreme.« Ovo znači da malograđanin — što Verter oseća da sve više postaje (a to je proganja-juća tema li Tomasa Mana — sebe postepeno otuduje od prirode, »koristeći« se svojom ograničenošću u odnosu na nju, to jest humanizirajući prirodu putem racionalnog i naučnog znanja o njoj. Ali kada umetnik oseća da učeštuje u otkrivenju punoče prirode, misli Gete, sve njene konkretne i jedinstvene manifestacije u njegovoj umetnosti bivaju izražene kao fragmenti, krpež, siluete, i protive se njegovoj želji da obgodi sve prirodne oblike u jedinstvenom doživljaju umetničke forme.

»Ništa užviženje od seljačkog deteta nije u meni proizvedlo utisak živog učeštvovanja.« Međutim, osećanje učeštvovanja ne može da se reproducuje, kao što ne može ni lepota voljene žene, niti osećanje ljubavi u celosti. Snaga prirodne lepote ne može da se izrazi u njenoj čistoti sredstvima individualne umetničke forme, uprkos činjenici da Verter oseća, na neki način, da je baš isadržana u pojedinačnom doživljaju prirodne lepote. Zbog toga Lotina izrazita strast za igrom ne znači zaljubljenom Verteru ništa više od prirodnog izraza radošti. Tako sam priroda izražava oblike voljene, i mada Verter ovo duboko doživljava, on toga nije svestan kao umetnik. »Bio sam potpuno izgubljen u zaraznom dobroj raspoloženju pri svemu što je imalo da kaže, neki put i ne čujući reči kojima je iona ovo iskazivala.« Iskustvo doživljaja prirode transcedira granice njenih pojedinačnih oblika u umetničkom viđenju, kada oko onoga koji gleda ne može drukčije da vide. Ovo, po Geteu, proizvodi osećanje *misterije* unutar umetničkog procesa, procesa kroz koji priroda u umetničkim osećanjima i doživljajima, u osećanju ljubavi, ili načinu na koji ljubav nastaje, manifestuje svoju suštinu. Čini se da su i umetnost i ljubav vidovi prirodnog otkrivenja u trenucima u kojima je čovek-umetnik u potpunjem dodiru s prirodom, zbog spontanosti njegovih doživljaja i iskrenosti osećanja. Čista stanja osećanja su u Verterovom slučaju čisti izrazi onoga što je u tim trenucima srž prirodnih lepote, prirode kao takve: *čistota u celimi i lepoti* kao njen pojedinačni oblik. Po Verterovom uobičajenju, priroda može da bude doživljena samo preko njenih pojedinačnih, jedinstvenih ali i jednostavnih oblika, jer ljudska bića koja žele da izraze oblike prirodnih lepote ne mogu da budu u jedinstvu s celokupnom prirodom, niti u jedinstvu s njenom suštinom, bez kraja i granica njihovih ličnih doživljavanja. Ovo je zbog toga što se građani-umetnik postepeno udaljuje od prirode putem njenog saznavanja. Građani-umetnik dolazi samo u delimični, pojedinačni dodir s prirodom kada istvara, mada može da se nađe u potpunom jedinstvu s njom kada ne istvara i kada je egzaltiran ljubavlj. Umjetnički izraz doživljavanja prirode je ograničen. »Doživljavam onu vrstu sreće koju bog dodeljuje svojim isvecima. Bi lo šta da dođe, ja nikada neću moći da kažem da nisam osetio veliku, najčistiju radošć koju život može da pruži... Dugo sam razmišljao o ljudskoj žudnji za širinom i nagonu za ispitivanjem i lutanjem licem zemlje, i onda opet razmišljam o njihovom unutarnjem podsticaju da se svojevoljno podaju ograničenjima koja im nameće život i da putuju kolotecnama rutinskog življjenja nikada ne misleći o tome što se događa levo i desno od njih.« Samo je umetnik (a ne građanin) u Verteru svestan punoče prirodne čistote i svog jedinstva s njom u trenucima emocionalne čistote u ljubavi. I on žudi da žrtvuje sve svoje *ja* — a to je moguće preduvjeći se samo ludilu, bolesti, demonizmu — i puštiti da bude ispunjen do vrha nekom sillinom, veličanstvenom emocijom, ali avaj..., kada žurimo ka tom mestu, kada tamo postane ovde, sve je onako kao što je i ranije bilo i mi bivamo ostavljeni uspravnim u našem siromaštvu i prililjeni na njega, dok naše duše čeznu za melemom koji nam je izmakao.« Verter malazi utehu u čitanju Homera jednočavno zato što shvata da je homeroski čovek živeo tu punoču dodira s bicem prirode i bio primilitivan, dok razvijeni malograđani živi sve više otuđen od prirode i tako nužno mora da svaki dodir s njom oseti kao iluziju, kao *umetnost*, kaže Verner. Čovek je izgubio svežinu svog nepatvorenog odnosa s prirodom, udaljuju se od jedinstva s njom — nije više njen deo. Samo umetnik to duboko proživljava okrećući se sebi.

Međutim, kada umetnik, ili pak obični građanin, uranja u sebe, zbog činjenice da je izgublio osećanje potpunosti u dodiru s prirodom, on na jedan neprirodan način, poseban način (ludilo, demonizam, bolest), doživljava svoje odbijajuće osećanje prema ljudima i prirodi. Čistota u tom trenutku poprima oblik *demon-*

skog, misterioznog, bolesnog. Takva odbojnost ima svoju specifičnu čistotu u obliku demonskog i predstavlja oblik otudenja, odstupanja od duha prirode u čoveku i svetu, postaje oblik bolesti, jer sada predstavlja nedostatak harmonije, punoće, radošti, zdravlja, čistote prirode; prazan prostor, rekle bi se, unutar jednog organizma što još uvek funkcioniše. Kada je ovo posebno negativno osećanje prema istvarnosti prisutno u umetniku, tada ono predstavlja odstupanje od svega što je zdravo, javlja se kao bolest. Verter utistinu postaje bolestan.

Ovdje postaje jasno da čiste i jednostavne radosti u Venterovom osećajuju ljubavi za Loto moraju da budu transformirane u toku njegovih patnji, njegove »bolesti«, i najzad potpuno individualizirane kao oblici demonske bolesti (Tomas Man je verovatno odavde uzeo ideju za svog Adrijana Levenkina.) Samo su deca sada za Vertera u blagotvornom jedinstvu s prirodom jer su sposobna da ostanu neporočena i čista. Samo u dodiru između čistote srca, kao posebnog izraza same prirode i pojedinačnih, jednostavnih, ali čistih, oblika prirode, postoje dobrota, zdravlje, radošt. Kada ovakvog dodira nema, demoni, bolest, gamiju u sret: umetnik-građanin biva posednut kada se okreće sebi ili potkušava da izraziti ono što ga drži u jedinstvu s prirodom i ljubavlju. »Trebalо bi decu da tretiramo kao što nas bog tretira kada nais pušta da idemo svojim putem u našoj zanesenosti iluzijama.«

All Verter nikada nije bio isrečniji posle toga. Njegovo uživanje u prirodi je dato u manifestacijama pojedinačnih oblika prirodne lepote, »sve do najnevažnijeg kamena ili vlati trave, nikada nije bilo revnosište i dublje, ali, avaj, ... ne znam kako da vam to objasnim.« Sve što zaljubljeni Verter može da nastika od te tajanstvene punoće prirode u lepoti voljene Lote, u toku svog doživljavanja najputnije privreženosti prirodi, jeste njena silueteta; bledi obris tako čistih i sveobuhvatnih osećanja prema voljnom biću. Verter ne uspeva da ostvari umetničko delo u kojem bi izrazio tu punoću, tu potpunost, to osećanje jedinstva s prirodom u osećajuju ljubavi. Verter ne uspeva kao umetnik, he li je u njegovom ključnili osećaj pada i neobjašnjivih portova mračaka pri stvaranju i suočavanju sa sobom kao umetnikom. Silueta mora da zadovolji. Tako se, po Geteu, priroda otvara umetnosti u manifestacijama svojih jednostavnih, čistih oblika lepog i umetničkom doživljajući doživljaju ljubavi, ali nikada čistih i potpunih u njegovom umetničkom izrazu. Potpuna iluzija stvarnosti koja jeste u Vertorova ljubav prema Loti i njegovu osećanje jedinstva s prirodom, znači, mora da zadovolji.

Time je središnja tema romana postavljena i razvijena. Protivrečna osećanja i ponašanja Vertera-umetnika bacaju isenu jedna na druge i bolest se nastanjuje i u njemu i u njegovoi umetnosti. Verter biološki odražava – bolestan je – tu analogiju zbog identičnosti manifestacija prirodno lepog i prirodno dobrog u ljubavi. On se podaje bolesti isve do potpunog nedostatka volje da bude izlečen. Lota je u njemu najčistiji oblik te bolesti, jer umetnik nije uspeo da izrazi svoju ljubav i njenu lepotu, jer je svestan da je reprodukovao samo njenu siluetu, i tu leži značenje i realnost njene magijske moći nad njim. Prisutnost njegova bića i osećanja na umetništvo is njom ga proganjaju. I ona ga poseduje zbog nemoći, zbog bolesti, kao što demon zaposeda čoveka. On počinje da biva njom posednut jer je potpuno posednut autentičnim umetništvom o svojoj umetničkoj nemoći. »Razdragano i vitalnost je behu napustile, ja sada lutam ... Ona bere cveće, pažljivo ga uređuje u buket ... i baca ga u potok što žuri, gledajući za njim, dok ono lagano tone.« Lota priprema i ukiđa u njemu kao umetniku i stvarnost njegove umetničke iluzije da je umetnost izraz jedinstva s prirodom i životom, i njegovu mračnu, demonsku nesposobnost da dalje kao umetnik živi. Ona sve ovo simbolički uspeva zbog čistote njegove ljubavi u trenutku njegove najveće i najpotpunije sreće u jedinstvu s prirodom. Demoni su, za Getea, prirodne sile koji delaju i protiv potpunog jedinstva s

prirodom u punoći ljubavnog žara i protiv umetnikove želje i sposobnosti da to u potpunosti izrazi. Demoni su protivnici umetnosti. Istovremeno, oni su razlog njenog postojanja. Umetnost bi po svojoj suštini, za Getea-Vertera, bila nesvesna težnja umetnika da se s tim demonskim stilama bori i redstvima svojih umetničkih sposobnosti sve do pobeđe ili poraza. Pobeda bi odgovarala izveznom zrelijem umetništvu realističkog stvaranja s distanci – Verter u drugom delu romana piše s talkve distance; po Geteu on samo tada uspeva da stvara, jer menja ugao posmatranja i samu umetnost; on sada piše a ne slika – poraz bi odgovarala romantičarskom neuspelu da umetnički ostvari čistotu radosti i doživljavanja jedinstva s prirodom putem izraza ljubavi prema voljenoj ženi i njenoj lepoti. Demoni stavljuju kapicu – nevidimku na lice potpunosti jedinstva prirodne lepote, pod plaštom njegovog privida, a u vidu pojedinačnih, posebnih, prostih i umetničkih doživljaja i oblika lepote. Oni umetnikov san pretvaraju u mučnu javu preko nemoći da se ovi umetnički izraze.

I Verter uzvikuju u očajanju da mi nikad ne možemo niti da znamo o opasnosti, niti o protivniku umetnosti kada smo posednuti demonom ljubavi koji poprima privid jedinstva s prirodom. Sredstva demona su prirodni oblici lepote i doživljaj. Ljubavi. Bez njih se ne može; mirena koju oni uspevaju da bace na zaslepljene oči umetnika nalazi se u njihovoj sposobnosti da održe misterioznu nejasnost, iluziju između znanja i umetništva osećanja jedinstva s prirodom u ljubavi s voljenom ženom. Verter ne ume jasno da nam počeka da li je u jedinstvu s prirodom i da li doživljjava njenu lepotu zato što je zaljubljen u Lotu, niti da li voli Lotu zato što je do jedinstva osećanja punoće jednog i celog oblika prirodne lepote omamljen prirodom. Ono što osta je cinjenica da ne može da stoji.

Verter je, ipak, isvestan jednog: njegova strast, misteriozna zaposednutost demoniškom moći koju Lota nad njim imala, njegov »izraz« te istrasti u umetnosti, oba ga vode ludilu a da on to neće da spriči. On isvoju slabost, svoju bolest, medutim, naziva svojom snagom (kao i Leverkin). Kako umetnik može da se bori s legijom manifestacija demona u prirodnoj lepoti i umetničkoj nemoći, kada je posednut iluzijom, jedinstvenim osećanjem nemoći pred ljubavnim žarom, kada je doveden do ludila talkvom uvredom njegovog najčistijeg i najiskrenijeg bića? Samo preko umetnosti, misli Gete, isada već realističke, udaljene od predmeta kontemplacije, zrele, vremenski i prostorno odvojene od događaja koji su joj prethodili, pune ironije, ali i simpatije za preživljeno. Tada ta umetništva pogubne bolesti, ludila i demonizma postaju umetnička iskustva. Tada je izvesna umetnička potpuno moguća: roman ostvaren prozornim pripovedanjem nije siluetu, već u sebi potpuno i dovršeno književno delo. Realizam drugog dela romana ostvaruje mitsku dovršenost i celinu u odnosu na ritualno življeni prvi deo, u odnosu na demonsku nemoć u bolesti i ludilu. Realizam drugog dela romana predstavlja umetničko ostvarenje isaznanja o neminovnoj organizovanoj borbi protiv totalnosti demonskih sila u ljubavi, umetničkoj nemoći, a zarad preživljavanja umetnosti. U tom smislu roman jeste studija, ne procesa otudivanja od prirode, već umetničkog otuđenja u ljubavi i jedinstvu s prirodom, mada se i ljubav i ovo jedinstvo nude čoveku i umetniku samo preko pojedinačnih oblika lepote i doživljaja.

Pobuna u demonskom ludilu i bolesti (umetnosti) mlađog Vertera jeste, po Geteu, revolt koji počiva na ograničenosti ljudske prirode. »On nikada ne može da podnese rados i patnje, a do izvezinog istepena ni bol, već nestaje kada je ova tačka dostignuta. Ovde se, dakle, ne postavlja pitanje da li je čovek jak ili slab, već da li može da izdrži svoje patnje.« I Verter-Gete (implicitni pri povedač drugog dela romana) pozuruje Alberta da prihvati da se ovaj revolt i ovo ograničenje nazovu fatalna bolest: »kada je priroda napadnuta na način koji uništava deo njenih moći i one mogućava ostalo u takvoj meri da ova (priroda, prirodnih aut.) ne može iznova da se podigne i nemoćna je da povrati normalan tok života.« Ono što priroda otelotvoruje u romantičarskom umetniku koji je u hamoniji s njenim manifestacijama lepog i demonskog – što postaje vid njegove umetničke nemoći – po Geteu je uvek nesvesno. Ono je islepo za razum i bez moći predviđanja znanja i zrelog umetništva: romantičarska umetnost: nesvesna, bolesno demonska. Ona, kao i samo to umetništvo, ne zna i ne može da zna o zdravlju i blagotvornosti realističkih umetničkih izraza, jer isve svodi na iluziju pojavnosti. »Zašto to što ga čini isrečnim mira da postane izvor ovolike bede? Zato što – implicira Gete – postaje šire, demonski, bolesno od samog čoveka-umetnika-građanina, kada se ovaj u umetničkoj nemoći počne da otuđuje od onoga što ga je činilo isrečnim, radosnim, punim. Biti »pravik, realistički umetnik« znači razbojeti se kao građanin (Man i ovu ideju uzima od Getea), znači osloboditi u umetničkom delu deo arhitektonskog postojanja ludiila, bolesti i demonizma, ali s distanci, preko prividnog menjanja ugla umetnosti (sliskarstvo je sada književnost) i umetničkog mediijuma, jer ovaj »tobož, imo privid građanske radozalnosti i potrebe da zabeleži preživljeno.«

Pošto dve vrste nesvesnog u umetničkoj inspiraciji: romantičarsko i realistički uobičajeno, misli Gete. Nesvesno kao demonsko stanje nemoći doživljavanja jedinstva s prirodom u ljubavi sa ženom, gde nije bilo građanskog vremena i prostora, i nesvesno kao umetnički čin oslobođenja arhetipa tog demonskog stanja, za koji najzad mora da se realistički zna da je ne to jedinstvo, već njegov umetnički izraz.

Verter prvo stanje nesvesnog u demonskoj nemoći u odnosu na to jedinstvo naziva »demon koji me proganja gde god da idem«. Kada u drugom delu romana Gete-Verter realistički ostvaruje oslobođenje nesvesnog, u umetničkom delu, Verter je ispreman da se leči, kao građanin-pisac. Medutim, Gete drži da je ta

kav umetnik tipak osiromažen za ono što je njegovu pobunu, ludilo i bolest činilo grandioznim, u meni u kojoj on postaje realističan. Ostaje umetnički nezajazljiva melanololija (a ne sentimentalizam) Getea građanina-umetnika i genija. Stanje takvog umetnika, tačke umeđucičke svesti je *tragično*, ali mora da se sazna i iskusiti da bi dobio menu istinitost i verodostojnosti. Man će kasnije s pravom da govoriti da mi postajemo, ako želimo, zdravi kroz ludilo i bolest velikog umetnika. Verter-Gete, kao građanski realista, mora da shvati da je »čeće života iluzija. Koliko mnogo cveća i ne ostavlja traga, koliko malo daje ploda, i kako mala kolicičina tog ploda izazreva?« Kasnije, u dodiru s Lotom Verter biva primoran da ishvati da ona kao demonska sila, zajedno s demonima prirode, u njegovoj nesvesnoj umetničkoj inspiraciji konzumira doživljaje jedinstva, ljubavi i lepote, jer postaje njegova *bolest* (opsesija) kao romantičarskog umetnika. Svaka umetnička bolest i ludilo počinju osećanjem nemoći i revolta u odnosu na jedinstvo ljubavi, prirode i lepote. Realistički umetnik je rešenje za modernu umetnost toga doba: »Mi često nalazimo da smo uprkos neuravnoveženosti našeg smera i naših odlaganja, otišli dalje od mnogih drugih s njihovim nesklopljenim jedrima, ako smo uspeli da se *odlučimo* da se predamo svakodnevnom životu, da se predamo našim običnim osećanjima i tegobama.« Realistički umetnik koji je distante svakodnevice posmatra arhetip demonske varnlice u sebi, taj umetnik piše epistolarni roman o stradanjima romantičarskog umetnika Vertera. Ali on će se i *ubiti* kao Verter da bi *pisao* kao Gete. »Misteriozna privlačnost me je često vukla tamu, čak i pre nego što sam lotu upoznao, i ushićeni bejasmo tih ranlih dana našeg prijateljstva, kada smo otknili da smo oboje bili privučeni tim mestom.« Privučen da, ali realističan kao umetnik u odnosu na njega, to je Geteova poruka novoj umetnosti romana devetnaestog veka.

Napomena:

* Reči u citatima podvukao autor članka.

tot i pisanje

elen siks

Od Dedalusa do Fineganovog bdenja

- 1) Tot, njegova istorija i njegova funkcija u egipatskoj religiji;
- 2) Ne-identitet Tota: Šem ili Šaun; 3) Džojs i Platon; 4) Pisanje, lek i otrov

Egipatska, vavilonska, atinska mitologija raspoređuju oko boga Tota niz odnosa koji su u vezi s poreklom i vrednošću pisanja. Ovi odnosi su zasnovani na suštinskim i odgovarajućim suprotnostima između života i smrti, oca i sina, reči i pisanja, dobra i zla, dana i noći, sunca i meseca.

Tot je bog, stariji sin boga-kralja ili boga-sunca Amona Ra. Amon Ra je stvoritelj. Ra stvara posredstvom reči: on govori i stvari se rađaju na njegov glas. Pod imenom Amon, on se skriva; ime Amon je možda reč »amon« koja je značila »skrivati se«. Sunce Ra se sakriva iz Amona. Uostalom, on često daje da ga predstavlja kralj. Amon je rođen iz jajeta; sunce izlazi iz školjke: školjka je ligrala ulogu reči, ona je skrivala i štitila svetlost. Zato što je ligašao iz jajeta, za Aamona često kaže da je »veliki sokol«. Ptica-sunce, on evocira za Džojsovog čitaoca, s jedne strane, čoveka-sokola (greškom nazvanog Tot) iz *Portreta*, s druge jaje Hampti-Dampbi. Tot i njegov pratičar Horus dale između sebe rad prenošenja reči Ra: Horus začinjen, predstavlja misao, Tot je formulise u reči. Bog-glasnik, Tot je, znači, sporedni bog, pošto ne čini drugo do pozajmljuje zamisao (ili označeno) od Honusa, da bi je iskazao u rečima. Već ovde vidimo kako se ocrata odnos komplementarnosti i podređenosti Šema Šauna. Tumač, glasnik, zastupnik, takav je Tot, takav je i Hermes, njegov grčki homolog, bog lukavstva, bog »pismonoša« (kao Šau Poštar) i bog lopov: nosač i otimač, on je nužan i opasan. Tot,

znači, nije autor govora: najviše ako mu Ra, napola šaljiv, napola ozbiljan, zatraži ponekad da ga zameni kao što mesec, na minoran način, zamenjuje sunce: Tot postaje mesec igrom reči što je zasniva beseda Ra koji mu se jednog dana obraća ovim rečima: »Budi na nebnu na mojojem mestu, dok ja svetlim za blžene u donjim predelima... Ti si na mojojem mestu... i nazvaće te, tako, Tot zamenik Ra.« I on kaže: »Učiniču da obuhvatiš (ionh) oba neba svojom lepotom i svojim zracima; tada se rodio mesec (ioh).« Amblem »ibisa« (hib) radi se takođe iz igre reči na »veći od tebe« (nob). Isto tako, Šem ili Šaun su označeni i istovremeno stvoreni drugima pomoći stalne i zaigrane promene njihovih imena: Šem je takođe *Shame (sramota)* i *Sham (pretvaralo, itd.)*.

Značajno je da su Totova menjanja i njegova supplementarnost povezani, prouzrokovani jezičkim igrami. Tot, kao Šem za Šauna i Šaun za Šema, ljubomoran je na onoga koji mu daje moć pod lizgovorom. Tema uzunpacije upravlja bratskom mržnjom Šema i Šauna, kao i svim srodnicičkim odnosima Tota: protiv Ra, Tot se uročuje u konist majke njegovih petoro braće i sestara. Protiv Ozirisa, svoga brata, supruga njihove sestre Izis (Izis Lepotice), on se udružuje sa Setom, rđavim bratom koji ubija i komada kralja-sunca Ozirisa. Potom se udružuje s Horusom (detetom koji je rodila Izis oplođena od Ozirisa, obnovljenog kao igra sastavljanja) da bi savladao Seta. U toku žeštoke borbe, on pokazuje svoje kvalitete (podeljene s Horusom) lekara-farmaceuta². Konačno, kao sekretar bogova, Tot je bog pisara, pre nego što je pisar i knjigovoda Ozirisa kojem pomaže u *Knjizi mrtvih*³ kao poznavalač računa (broj proživljenih dana, težina mrtve duše).

Ovde i jeste očigledna ambivalentnost Tota: bog pisara, kojim su stvari sačuvane, on je takođe bog smrti. Pisano je, uostalom, povezano sa smrću pamćenja u radu (*mneme*), aktivnog pamćenja koje se pokazuje zamjenjeno pasivnim pamćenjem, eksteriornim svesti, pamćenjem knjige u kojoj su upisane činjenice. (Isto tako se između Šema i Šauna dele život i smrt, reč i čutanje.) Konačno, mesec suprotstavljen i postavljen na mesto sunca, sin postavljen na mesto oca, Tot je noć za dan i Zapad za Istok: isto tako Šem i Šaun kruže oko globusa u orbitama nagnutim jedna prema drugoj, Šaun sledeći putanju istok-zapad, Šem po antipodima od severa do juga, pošto prostorni ciklusi odgovaraju duhovnom ciklusu izogona i vraćanja. Zato što je pozvan od svog oca da ga zameni, dok bi on želeo da otima radije nego da zastupa, Tot je u dvostrukom položaju: on je sunce, otac, reč, život, a da to nije apsolutno. On je bog poruke, to jest prenosa, kao što je bog prelaza. Iz poslušnosti, on oponaša: on je takođe bog reprodukcije, ponavljanja. I mi pronalazimo, u ovoj funkciji mesta koïncidencije suprotnih, igru obrtanja recipročnih identiteta Šema i Šauna: oni su jedan za drugog Isti i Drugi; i, kako je to dobro video Klajv Hant,⁴ Isti (*Same*) i Drugi (*Th' Other* — igra reči na Tot) ušli su zajedno u džojsovski ciklus, dvostrukim zauzimanjem Jitsa čija *A Vision* već jeste lektira Platonovog *Timeja*: uzaistopnost čvrnih tačaka susret između oprečnosti ocratava u F. B. prostornu shemu po ugledu na krst. Džojs se inspirisao Platonom preko Jitsa s istom fantazijom i istim dubokim skepticizmom koji ga vode u njegovom korišćenju teozofije, hinduizma, Višoka ili Frojda: on uzima svoje mitove gde ih pronalazi prilagođene svom sistemu. Platon pričuje Kreaciju Duše univerzuma u *Timeju*, gde je celina uzduž rascepljena na dve polovine koje su onda raspoređene kao krst čiji je presek medijana. Dve grane X su tada povijene i zatvorene kao krugovi koji susreću jedni druge u tački suprotnoj od tačke izvornog dodira. Dva kruga su stavljena u pokret, jedan je spoljašnji, to je kretanje Istog. Drugi je unutrašnji, to je kretanje Drugog. Ponovo nalazimo sistem suprotnosti koji reproducuje polaritet Šem-Šaun: unutrašnja, susret (u knjizi I, za vreme razgovora između Mata i Džefa, emanacija Šema i Šauna) i rastanak u toku knjige I, susret u knjizi III (između Bata i Tafa) i rastanak, potom cvor koji su ponovo načinili Mjuta i Džuva. Isto tako, Tot i Oziris su sjedinjeni, rastaju se, opet se nalaze i čas jedan prevladava a čas drugi, no delovanje jednog zavisi od delovanja drugog kao mesec od sunca i pisanje od reči.

Za vreme prvog dela ciklusa Šem prevladava: Slovo je napisano i uzeto za ozbiljno; u knjizi III Šaun svojim prezirom mrvi Šema: dogodio se obrt suprematije u knjizi II između »twins platonic yearlings« (F. B. 292), gde je Šem nazvan *Other* (Drugi) a Šaun je nazvan *Same* (Isti). *Th' Other* se premešta, kao u Platonu, ka levici »with his sinister cyclopes«. Platon je do delio suprematiju Istom, čije je kretanje jednoobrazno i nedeljivo; ali krug Drugi unutra, podeljen je na sedam nejednakih kruškova koji se premeštaju u suprotnim pravcima (tri istom brzinom, četiri različitim brzinama, ali sledeći pravi red). Šem i Šaun se premeštaju, gonjeni različitim uzrocima čiji je, međutim, komičan oblik još uvek odjek *Timeja*. Šaunova misija je da nosi pismo koje je napisao Šem. Totov zadatak je podeljen, ne jednako: Šaun je sredstvo komunikacije. On ima, uostalom, javnu ulogu odigranu s uspehom, ali bez inteligencije: on je glumac, i kazivač teksta čiji nije autor. Njegov put prema Zapadu osuduje ga na zalazak. I mi ponovo nalazimo shemu putovanja egipatskog umrloga: sahranjen s idolom zamene, »Sabtijem«, figuricom od kamena, alabastera, drveta ili zemlje, na kojoj je zapisan tekst 6. poglavljia iz *Knjige mrtvih*: figurica je pozvana u ime umrloga, ime čija su slova na njoj urezana ili ucrptana,