

ta) sačinjava stvaranje samo — objekata.⁴ Posle dijaloga sa Tezejem, ljubavnici ostaju nasamo i Hermija navodi različite primere i legende iz drugih područja klasične mitologije, da bi ilustrovala i potvrdila svoju ljubav. Zatim Heleni, koja voli Demetra, objašnjava kako će ona i Lisandar pobeći, ponovo tražeći negde drugde, nekakvu alternativu za Atinu: »Tražeći prijatelje nove i društvo neobičnije«. Ja bih Hermijin lični stil definisao kao traženje alternative sa ciljem da se popravi nešto što je njoj samoj bliže.

Njeni poslednji iskazi, isto kao i oni prvi, ukazuju na ovaj smisao za alternative. Tezej, Egej i ostali, otkrili su ljubavnike i probudili ih. Ipak, zaljubljeni nisu sigurni da to još uvek ne sanjaju. Hermija kaže:

*Mislim da vidim sve ovo razrokom okom
Kad svaka stvar dvostrukom se čini.*

(IV. i. 189—90)

Demetar počinje da proverava realno stanje i pita: »Zar ne misliš/Da vojvoda beše tu i naredi da ga sledimo?« A Hermija kao svoje poslednje reči u komadu nudi još jednu, konačnu alternativu: »Da, i moj otac.«⁵

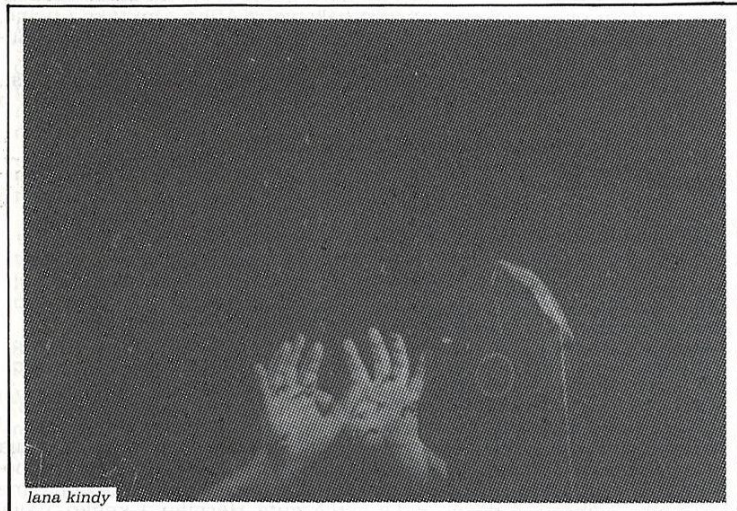
Njen san dramatiše »razroko oko« u svim svojim deobama, u dvostrukom kazivanju, u ovde i tamo Lisandra i zmije, kao i u samom sadržaju sna — u njenom naporu da se spase time što će oterati zmiju i dovesti Lisandra bliže sebi. Mislim da bih mogao da pokažem istu temu popravljajući kroz alternativu i kada bih u tom snu utvrdio različite nivoje razvoja ove adolescentkinje: edipalnu, faličku, analnu i oralnu.

Praćenje simbola (kao što je zmija) i ligidinalnih — nivoa Hermijinog sna, predstavljalo bi prvi i klasični način analize ovoga sna, pod uslovom da je analiza zasnovana na slobodnim asocijacijama snevača. Na žalost, pošto je ovo književni san, mi ne dolazimo do asocijacija na isti način kao obično, kada one isplivavaju sa kauča. Ipak, možemo da analiziramo ovaj san tako što ćemo izvoditi zaključke o Hermijinim asocijacijama.

Počećemo time što ćemo pokušati da pogodimo šta predstavlja tragove prethodnog dana u Hermijinom snu — razgovor koji vodi sa Lisandrom neposredno pre nego što legnu da spavaju:

Ulaze Lisandar i Hermija.

*Lisandar. Ljubavi, gledam te lutanjem skrhanu i bledu,
A da ti istinu kažem staza mi nije znana.
Odmorimo se, Hermija, ako misliš da je u redu
Da sačekamo utehu što nosi svetlost dana.*

Iana Kindy

*Hermija. Pronadi ležaj, Lisandre. Nek tako bude.
A ja ću načiniti uzglavlje od ove grude.
Lisandar. Jedan jastuk od trave dosta je za dvoje, znaš,
Dva para grudi, al' istina jedna, jedno srce i ležaj.
Hermija. Ne, dobri Lisandre. Za moju ljubav to učini,
Odmakni se još malo, dalje od mene poćini.
Lisandar. O, dušo, zar nevinost u meni ti ne čitaš,
Ljubav značenje ima kad nju za savet pitaš.
Srce je moje čvrsto u tvoje srce utkano,
Kao da samo jedno nama je dvoma dano.
Dva para grudi lanci zakletve stežu,
Dva para grudi u istini se jednoj vežu.
Zato me pusti kraj tebe, a ja ti ovo kažem,
Ležeći tako, Hermija, ja neću da te lažem.
Hermija. Lepo je, Lisandre, tvoje zagonetanje.
Neka su prokleti ponos i ponašanje,
Ako sam mislila reći ti nazvati laganjem.
Ali za moju ljubav, dragi prijatelju,
U ime ljudske smernosti odmakni postelju.
Jer, može se reći, takvo razdvajanje
I momku i devojci ukrasi vladanje.
Odmakni se i laku ti noć, prijatelju moj.
Nek ljubav ne prestane dok traje život tvoj!
Lisandar. O, amen, amen, uslišiću ti ja,
Moj život nek stane kad nestane poštenja.
Nek san te odmori, evo ti postelja!
Hermija. U miru oči sklopi, makar sa pola tih želja!*

/Oni usnu/

(II. ii. 35—65)

(Zapazite kako njene poslednje reči menjaju Lisandrovu želju.)

Razgovor Lisandra i Hermija tiče se upravo pitanja razdvajanja, na primer u »Odmakni se«, i opasnosti sjedinjavanja, Hermijinom straha za svoju devojačku smernost ukoliko se Lisandar približi. Kada Hermi-

jin san postavim u opšti okvir edipalnih strahova adolescentkinje i njenih želja usmerenih prema suprotnom polu, posebno u svetlosti ovog razgovora, uočavam da ona Lisandra zamišlja u dva vida. Prvo, tu je Lisandar koji joj je fizički blizak, puteni Lisandar iz razgovora koji vode pred san, neko koga ona oseća kao pretnju svojoj devojačkoj vrlini. Drugi je Lisandar koji ostaje na određenoj distanci, i njega ona povezuje sa ljubavlju, učtivošću, ljudskom skromnošću i odanošću. U snu, ona će ovoga dalekog Lisandra predstaviti sa osmehom na licu. Ali ne i onog bližeg. U onome što predstavlja tragove dana u snu, Lisandar koji pokušava da joj se prilži izjavljuje »Srce je moje čvrsto u tvoje utkano / Kao da smo jedno nama je dvome dano«. U snu ovo polno sjedinjenje srca postaje zmija koja izjeda njeno srce. San razdvaja dva aspekta Lisandra, seksualni i afektivni, ali predstave su u oba slučaja neprijateljske. Krikom kojim u trenutku buđenja poziva Lisandra da joj pomogne, Hermija pokušava da ih ponovo sastavi na dobronamerniji, osećajni način, ali je u tome stvarnost razočarava. Dok je spavala, Lisandar ju je napustio zbog Helene.

Kada sledeći put ugledamo Hermiju, ona je već ušla u trag nestalom Lisandru, sledeći njegov glas. Lisandar je pratio Helenu zato što je, kada su on i Hermija usnuli, Puk na njegove oči proso »sok ljubavi«, ili »snagu tog cveta da probudi ljubav«, što je učinilo da se Lisandar zaljubi u prvo biće koje sretno. Dok je Hermija spavala, naišla je Helena i probudila Lisandra. On se odmah ludo zaljubio i krenuo za njom u šumu. Zbog toga Hermija nije mogla da ga pronađe kada se probudila iz svoje noćne more.

Ne postoji način da saznamo koliko je, kroz san, Hermija čula od Pukove priče o privlačnosti Lisandrovih očiju, ili od razgovora koji je usledio između Helene i Lisandra, ali mogu da pretpostavim da je nešto od ovog razgovora prodrlo u njen san. Posebno imam na umu to, da je mogla da čuje Puka kako govori o opčinjavanju i mogla je da bude pod uticajem ideja o naročitoj tečnosti kada je predstavila edipalnog Lisandra kao zmiju sa zmijskim otrovom. Mogla je takođe da čuje Lisandra kako izjavljuje ljubav Heleni i da ga zbog toga u snu prikaže kao nekoga ko je ranjava i kao nekoga ko je dvostruka osoba, to jest kao nekoga ko laže. Ovo predstavlja ključnu reč, ne samo zbog toga što je njegovo ime »Lies-ander« (Lisandar, *Lysander*, se u engleskom jeziku izgovara kao »Lies-ander«, tj. »Lejz-ender«. *Lies*=eng. laži, prim. prev), već i zbog toga što je on napravio toliko obrta igrajući se rečju »laž« u dijalogu koji vode pre nego što počnu. I sam je rekao »Ležeći tako (blizu tebe), Hermija, ja neću da te lažem«. Igre rečima i laži, u kojima jedna reč nosi dva značenja, mogle su da pomognu Hermiji da podeli i na taj način udvostruči svoju predstavu Lisandra, a posebno predstavu Lisandra kao zmije.

Kada Hermiju ugledamo sledeći put, ona, u prvoj slobodnoj asocijaciji, pogrešno razumeva Demetra, misleći da je ubio Lisandra na spavanju. Ona odmah poredi Demetra sa zmijom:

*O hrabrosti velika!
To crv il guja učini, sva je prilika?
Guja to beše!*

*Jezik dvostruki da nije splela
Kao ti, zmijo, nikada ne bi tako ujela.*

(III. ii. 70-73)

Drugim rečima, u snu, Hermijina slobodna asocijacija na neistinitost jeste zmija, a njena slobodna asocijacija na zmiju jeste dvostrukost zmijskog jezika. Tako je i jedna od vila ranije pevala, »vidiš te zmije dvostrukog jezika« (II. ii. 9)

I u dvostrukosti, i u jeziku, zmija govori ono što bi Hermija možda želela da iskaže o svome sada pritvornom Lisandru. Uz to, zmija se uklapa u Hermijina razmišljanja na još jedan neobičan način. Dva puta u Šekspirovim delima (mada ne, u stvari, *U Snu letnje noći*) kaže se da je guja gluva. Na sličan način Lisandar, u Hermijinom snu, ne čuje njene pozive u pomoć.

Hermija primenjuje karakterističan lični stil na seksualne probleme uobličene u snu u još jednom postupku. Ona razdvaja edipalnog Lisandra na dva aspekta: na seksualno, neprijateljsko, nametljivo biće koje se nalazi na njoj, i na blažeg, ali takođe neprijateljski raspoloženog čoveka na određenoj distanci. Njen san na isti način preusmerava svoj čulni modus (da upotrebim još jednu od Eriksonovih tema za analizu snova). Ona počinje sa nečim što je dodiruje — sa zmijom koja puzi na njenim grudima. Zatim se preusmerava na vid: »Lisandre, pogledaj, od straha sva se stresem«. Dalje pogledom traži Lisandra i ne nalazi ga: »Šta, ode?« Onda ga zove, ali on ne odgovara: »Ne čuješ ti mene više?« Od neposrednog čula dodira ona je prešla na nešto udaljenija čula vida i sluha. Zanimljivo je da Hermija komentariše — ili ako hoćete, asociira — upravo na ovo preusmeravanje u trenutku kada je sledeći put ugledamo. I same reči koje ona izgovara kada pronađe izgubljenog Lisandra jesu:

*Od oka ukrade snagu tamna noć,
A brzinu saznanja daruje sluhu,
Dok čulu vida ona oslabi moć,
Dvostruku odštetu isplati sluhu.
Nije te moje oko, Lisandre, srelo,
Mom uhu hvala što me do glasa tvog dovelo.*

(III. ii. 177-82)

Ponovo, postupkom udvostručavanja i uhom koje dobija ono što oko u noći gubi, Hermija pokazuje svoje karakteristično usredsređenje na alternative, posebno na onu alternativu koja predstavlja kompenzaciju za nekakvu drugu.

Vid poprima još veći značaj ako uspemo da zamislimo da je Hermija nesvesno čula kako se Lisandar zaljubio u Helenu. Puk je upravo spustio kapi ljubavnog soka na Lisandrove oči. Zatim, kada Helena naiđe na Hermiju i Lisandra koji spavaju, neposredno pošto Puk ode, ona se žali da njene oči neće privući Dimitrija onako kako to čine Hermijine. Posle toga, gotovo prva stvar koju Lisandar izgovori pošto se probudio i zaljubio u Helenu jeste:

*Prozračna Heleno, umeće prirode to je
Što daje mi da vidim kroz grudi srce tvoje.*

(II. ii. 104-05)

kontrolu odvajajući svesno, socijalno područje uma od nesvesnog, seksualnog, snu nalik — tako i Hermija u svom snu, kaže Fejber, čini to isto, u malom.⁹⁾

Što se tiče mojih tema u razmatranju ove komedije, smatram da pitanja razdvajanja i spajanja koja se pojavljuju u Hermijinom snu izbijaju na površinu tokom čitave predstave. Činjenica je da *San letnje noći* počinje razdvajanjem zaljubljenog para. Tezej i Hipolita treba da sačekaju da prođe četiri dana pre njihovog venčanja, vilinski kralj i kraljica, Oberon i Titanija, su u svadi, a naravno, i naši ljubavnici su izukrštali i pomešali svoja osećanja i navukli na sebe pretnje vojvode i oca.

Kraj ove komedije spaja sve te zaljubljene parove, a ono što se u međuvremenu dešava jeste naš san. Puk u epilogu kaže:

Mislite...

Za tren prepustiste se snu
I prividenja pojavise se tu
A ova tema, slaba, bezvredna,
Ne pruži više od jednog sna.

(V. i. 424—28)

Hermijin san, kao što smo uočili, jeste san u okviru sna, njena želja da ono što sanja ostane samo želja, kao i san koji je okružuje, pa prema tome najistinitiji deo komada. Sta predstavlja istinu koju ona sanja? Ona sanja o dvostrukosti ljubavnika i o razdvajanju dva aspekta onoga u koga je ona zaljubljena. Kao i u reči dvostrukost, ova dvojakost označava i njegovu pritvorenost, isto kao što to možda čini i njegovo ime: »*Lie-sander*« (lie-engl. laž). Jedan njegov deo želi da se polno sjedini sa njom, a ona se okreće onom njegovom udaljenijem delu za pomoć. Međutim, kod Lisandra podeljenog na ovaj način, oba dela su surova, iako u fizičkom smislu jedan više.

Surovost prožima ovu komediju. Tezej na samom početku kaže svojoj verenici:

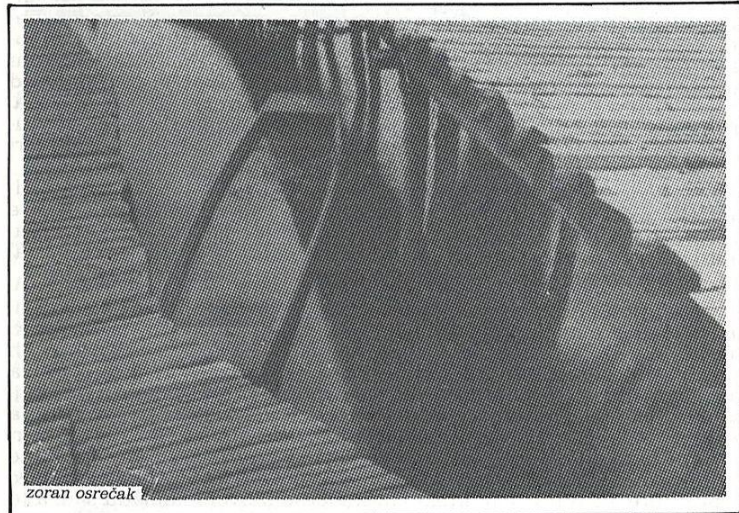
Hipolita, ja sam se tebi zakleo mačem,
I ljubav tvoju zadobio kroz tri rane.

(I. i. 16—17)

Slično se može reći i za Oberona koji ponižava Titaniju, ili i za naša dva mladića, kada svaki od njih ostavlja svoju buduću ženu, vredi je i preti joj. Tokom čitavog komada vladar, otac, ljubavnici, vilinski kralj, glumci amateri, pa čak i publika u predstavi u okviru predstave — svi oni izjavljuju ljubav, ali isto tako prete nasiljem ili ponižavanjem. Predstava u predstavi ovu ambivalenciju postavlja u središte. Ova predstava prikazuje »vrlo tragično veselje« (V. i. 55) i »najžalostivniju komediju i veoma surovu smrt Pirama i Tizbe« (I. i. 11—12) Ona predstavlja ujedno i najsmješniji i najkrvaviji deo našeg komada.

Razlog za ovu komičnu tragediju u okviru komedije jeste to, što zaljubljeni Piram, odvojen od svoje dragane Tizbe, zburjen u tami, (kao naše četvoro ljubavnika) u zabludi veruje da je Tizbu pojeo lav. U renesansnoj simbolici taj lav predstavlja suprotnost Hermijinoj zmiji. Kralj zveri dolazi do plena na otvorenom, svojom snagom i veličinom. Niska i podla zmija šunja se do plena kradomice i lukavo. U ovoj razigranoj klovnovskoj farsu lav pred samim vašim očima dovodi do krvavog sjedenja ljubavnika, pošto se Piram probada nad Tizbinim krvavim ogrtačem, a Tizba nad Piramovim krvavim telom. Nasuprot tome, zmija u Hermijinom snu odslikava mnogo suptilniju surovost, napuštanje i ravnodušnost ne tako ugladenih ljubavnika.

Ovo predstavlja drugi način da se pročita Hermijin san. Prvi način jeste — pročitati taj san kao da je u pitanju klinička studija jedne ado-

lescentkinje. Drugo, šire čitanje, postavlja Hermijin san u čitavu atmosferu i razvoj ambivalencije u komediji. U tom slučaju krećemo se izvan preokupiranosti realizmom koja je karakteristična za devetnaesti i rani dvadeseti vek, i idemo u pravcu savremenijeg interesovanja za temu. Umesto da tretiram različite nivoe (edipalni, falusni, analni i oralni) kao posebne aspekte jedne određene adolescentkinje, ja bih ih sve posmatrao kao varijacije na temu ambivalencije u ovom komadu, kao razdvajanja koja su istovremeno surova i puna ljubavi.

Oba ova metoda, međutim, tretiraju Hermiju i njen san kao da su negde »tamo napolju«, kao da sam ja na distanci i sasvim ravnodušan prema njima, ako se izuzme hladnokrvna intelektualna radoznalost. Oba ova čitanja pokušavaju da predstave i san i komad kao nešto što nije povezano ni sa jednim mojim »ovde unutra«, sa onim »ja« koje oblikuje i ponovo stvara i sap i komediju na način koji će odgovarati mom karakteru, ili kako ga ja radije nazivam, mom identitetu. Pre će biti istina

da neki prevodilac vičan apstraktnom pronalazi »pravo« značenje sna i ugrađuje ga u pravo značenje komada.

III

Tokom deset godina koliko je prošlo od vremena kada sam pisao ovakve eksteralizovane analize snova, većina nas u književnosti i psihoanalizi počela je da oseća isto novo interesovanje za sopstvenu ličnost čoveka, koje je oživelo psihoanalitičku teoriju širom sveta: u Parizu u pisanju Lakana, u Londonu u teoriji predmetnih relacija Milnera Vinkota i drugih, a u Čikagu u izuzetnim tehničkim i teorijskim studijama Hajnca Kohuta. Umesto da jednostavno tražimo nekakvu apstraktnu temu »tamo napolju« u *Snu letnje noći*, mi smo postali više zainteresovani za to kako naše sopstveno biće — moje biće, na primer — iskorišćava tekst komada ili tekst sna da bi uspostavilo samo-strukturalni odnos.

Jasno, ova vrsta izlaganja koja tumači nivoe jedan po jedan onako kako ste upravo pročitali, čini deo takvog odnosa. Radi se o istraživanju implikacija sna kroz sheme kao što je i Eriksonova prilikom analize interakcije manifestnih i latentnih sadržaja, odnosno o klasičnoj psihoanalitičkoj shemi nivoa razvoja. Međutim ova vrsta analize izostavlja mnogo toga. Ona previda, na primer, moja osećanja dok slušam ovaj san. Previda isto tako lični karakter mojeg čitanja i ono što ga čini različitim od čitanja profesora Fejbera ili profesorke Garber.

Pre desetak godina, kada bismo se bavili književnom kritikom sa stanovišta psihoanalize, vodili smo malo računa o ličnim obeležjima koja razlikuju jednu interpretaciju od druge, delimično zbog toga što smo verovali da postoji jedno, najbolje čitanje (jedno »pravo« čitanje) koje će uvek isplivati na vrh onako kako su naše književne ideje postajale istanjenije, a da sva ostala čitanja koja su ostajala »u loncu« jednostavno neće mnogo značiti. Još jedan delimičan razlog za to što nismo uzimali u obzir ovaj lični element jeste i činjenica da nije postojao način da se o njemu govori. Sada smo, međutim, manje uvereni u to da postoji nekakvo najbolje čitanje, i ujedno imamo način na koji ćemo govoriti o ličnom kvalitetu odgovora.

Zelim, naime, da kažem da imamo teoriju identiteta. Upoznali smo način da konceptualno postavio svaku novu stvar koju neko uradi kao novu, a pritom obeleženu istim ličnim stilom kao i svi ostali postupci za koje se ta osoba opredeljuje. Svako od nas predstavlja mešavinu istovetnosti i razlike. Mi otkrivamo istovetnost uočavajući ono što opstaje u konstantnim promenama koje se događaju u našem životu. Razlike otkrivamo nalazeći ono što se promenilo u odnosu na pozadinu istovetnosti.

Najupečatljiviji pristup koji znam u razmišljanju o dijalektici istovetnosti i razlike jeste onaj koji je predložio Hajnc Lihtenštajn, da identičnost treba uočavati u temi i varijacijama, kao što je to slučaj kod muzičkih tema i varijacija. O istovetnosti treba misliti kao o temi, odnosno kao o »temi identiteta«. Ovo je upravo način na koji sam ja pročitao Hermijin karakter. Ona stvara alternativu koja će popraviti prvobitnu mogućnost. To je tema njenog identiteta i videli smo kako ona razrađuje varijacije na ovu temu u svojoj molbi Tezeju na samom početku, u svojem duhovitom dijalogu sa Lisandrom pre nego što legnu da spavaju i iznad svega u sopstvenom snu. Sve ovo jesu različiti načini na koje ona pokušava da stvari popravi nalazeći alternativu.

Kao što Hermija razvija varijaciju na temu svog identiteta dok sanja, tako i vi i ja razvijamo varijacije na temu našeg identiteta dok čitamo njen san. Time dolazimo do novog psihoanalitičkog metoda u književnosti. Naša grupa u Bafalu naziva taj metod »transakciona kritika«. Mi aktivno stvaramo, vršimo »transakciju« — »pre-izvodimo« Hermijin san i *San letnje noći*. Naš zadatak kao kritičara je da eksplicitno formulišemo odnos između ova dva sna.

Po mom mišljenju, dve predstave iz Hermijinog sna, zmija koja jede i ljubavnik koji se osmehuje, postavljaju šira pitanja vernosti i posedovanja između muškaraca i žena. Ova pitanja me uznemiruju kada posmatram svoje studente kako pokušavaju da uspostave i održe stabilne veze, ili kad vidim, u sopstvenoj generaciji, kako propada brak još jednog od mojih prijatelja. Hermijin san, kao i sama njena prisutnost u šumi sa Lisandrom, rezultat je uzajamnih obećanja koja su ona i Lisandar jedno drugom dali, ugovora zapečaćenog opasnim bekstvom, i zakletve koju njen voljeni krši u trenutku dok se san još uvek odvija. Njen san počinje od njegovog neverstva.

Kada vizualizujem ovaj san, vidim malu zmiju na određenom udaljenju — da, kao penis u klasičnom freudovskom simbolizmu — ali se takođe prisećam slike iz knjige fotografija prirode, na kojoj su prikazana širom otvorena zmijska usta, sa dugim krivim otrovnim zubima pod ružičastim lukom gornjeg nepca, dok se jedno demonsko oko ukazuje iza ljutih ralja. Ta glava je sva u ustima, zaista tu ima malo čega drugog osim samog čina ugrizanja. Hermija opisuje zmiju kako »puzi« i mi smo već pretpostavili njene asocijacije. Moja asocijacija jeste beba, sva kao bespomoćan neartikulisan zahtev. Za mene, prema tome, Hermijina predstava zmije uspostavlja ideju posedovanja, način na koji ljubavnik ili penis mogu da zahtevaju nešto tako potpuno kao što životinja ili beba zahteva hranu.

Čudno, hrana se javlja još jednom u Šekspirovom delu, kada dva muškarca objašnjavaju zbog čega su promenili partnerre. Kada Demetar objavljuje da je ponovo zaljubljen u Helenu, on kaže:

... kao u bolesti ta hrana me odbija (Helena)
Ozdravih i sada ponovo mi prija.
Sad je želim, volim, čežnjom sam ispunjen,
Biću uvek odan, biću samo njen.

(IV. i. 173-76)

Kada Šekspir prvi put objašnjava preokret u osećanjima, reč je o Lisandru koji se iznenada zaljubio u Helenu, neposredno pre Hermijinog sna. On baci pogled na Hermiju i kaže:

