

Чланак примљен 3. 9. 2006.
УДК 78.071.1(049.3) Трајковић В.

Ана Стефановић

ПЕТ ПЕСАМА СТЕФАНА МАЛАРМЕА ОД ВЛАСТИМИРА ТРАЈКОВИЋА

ABSTRACT

The article analyses new work by Vlastimir Trajković for solo voice and orchestra, inspired by five poems of the French symbolist. The network of some of the key concepts of Malarmé's poetry and poetic philosophy, upon which semantic plan of the work and its dramaturgy are based, is revealed through placement of specific songs within the cycle. In the article the following elements are examined: vocal expression concerning relation between the music and the text whereby are revealed baroque rhetoric stimuli, linguistic orientation of the cycle based on the double postulate – both impressionistic and expressionistic, as well as elements of homage to style and *mélodies* of Debussy and Ravel. They are realized through citations of style and citations of text, in such a way that they, embedded into modernistic linguistic context, introduce element of poetics of post-modernism into Trajković's cycle and into the genre of Serbian song for solo voice.

Key words: Solo-song, *mélodies*, symbolism, impressionism, baroque, expressionism, recitative, *affetto*, homage, citation.

Пет песама Стефана Малармеа Властимир Трајковић је компоновао 2005. године за глас и оркестар,¹ а прве три песме циклуса настале су још 2003. године, у камерној верзији за глас, флауту и клавир. Одабране поетске текстове чине три сонета писана у Александринцу – *Renouveau/Препород* (прва песма), *Angoisse/Зебња* (друга песма) и *Ses purs ongles très haut.../Чистих ногтиј' с' вишњих...* (четврта песма) и две песме у слободном осмерцу – *Feuillet d'album/Листак из албума* (трећа песма), слободније композиције, и сонет *Une dentelle s'abolit/Једна чипка се пара* (пета песма). Ове Малармеове (Malarmé) стихове² композитор је поставио у поетски низ метрички и семантички неравне конфигурације.

¹ Седам солистичких дувачких инструмената, харфа, чембало, клавир и камерни гудачки састав.

² Песме су компоноване према француском оригиналу, а могу се изводити и у српском преводу самог композитора, који се делимично ослања на препев Коле Мићевића: Stefan Malarme, *Poezija*, Nolit, 1985.

³ За истовременост „контрадикторних“ појмова *ennui* и *idéal* у Малармеовом песништву инци-
кативан је Бењаминов коментар о вези *idéal*-а и *spleen*-а у наслову првог циклуса Бодлеровог *Цве-
ћа зла*: „Он у *spleen*-у препознаје последњи у низу преобрађаја идеала – идеал му се чини као про-
ва у низу експреција *spleen*-а. У овом наслову, у којем је оно што је у највећој мери ново читаоцу
представљено као оно што је највише могуће старо, Бодлер је дао најизразитији облик свог кон-
цепта модерног“, in: Valter Benjamin, *Paris, capitale du XIXe siècle* (1939), Paris, Allia, 2005, 36.

⁴ George Steiner, *Dans le château de Barbe-Bleu*, Paris, Gallimard, 1973, 21.

⁵ Цитирано према: Stéphane Mallarmé, *Poésies* (26^{тре} édition), Paris, NRF, s.a. (Побеђ! Тамо побеђ! Слутим птице пјане / што између пене и неба их има... Чама, растужена окрутним надама / верује последњем поздраву марама!), у: Malarme, op. cit.

⁶ Реч је о песми *Salut*, која почиње стихом: *Rien, cette écume, vierge vers...* (Ништа, та pena, чедни стих...).

својих *Целокупних песничких дела*.⁷ У овом тексту аутор *Бића и ништавила* открива Малармеову дијалектику, односно „негативну логику”: „Стога је ништавило истина која је настала из тих песама... знамо како чипка, под његовим пером, сама себе укида тиме што води једино у 'одсутност кревета',⁸ док 'чиста посуда никаквог пића', у агонији, не пристаје да се нада било чему што најављује невидљиву ружу...”⁹

Трајковић, међутим, драматургију циклуса не гради повезивањем, чак ни музичким издавањем ових мотива, који у пет изабраних песама носе мрежу значења, већ своју пажњу усмерава ка психолошкој и афективној страни стихова. Тмурно расположење прве песме, у очекивању „да бол (пролећа) замре”, замењују изразит немир и узбуђење друге песме Зебња. Трећа песма, *Листак* из албума, која као какав галантни интермецио евоцира француске класичне *mélodies*, улива се у *tour de force* узбуркане и напете четврте песме с изразитим скерцозним ефектима, а она, опет, најављује повратак звуку „празног небића” (чувена малармеовска редунданица)¹⁰ у петој песми, којим се затвара циклус. Како се види, дијахроника димензија дела вођена је јаким и убедљиво изведенним контрастима на емоционалној скали. Тиме композитор као да противречи Идеалу коме се Малармеова поезија кретала „држећи свет на дистанци”:¹¹ „...ова поезија, сведочи Валери (Valéry), ...била је ослобођена... било каквог захтева да репродукује осетљиви свет... она је готово у потпуности одбацила прибегавање 'осећању'”.¹² Чиме онда објаснити повишен степен афективности и, с њим, драматичности у музичком преношењу стихова за које ознака „херметизам” важи као опште место?

С једне стране свакако снагом којом Малармеова поезија делује одвојена од стварности и захтева за њену репродукцију, али, с друге стране, посредовањем суштинским за разумевање Трајковићевог вокалног дела. За разлику од циклуса Дебисија (Debussy) и Равела (Ravel)¹³ на Малармеове стихове, готово савремених овом песничком опусу, Трајковићу временска дистанца и искуство модернизма допуштају да на површину извуче и дубљи слој, који готово прикривено усмерава унутрашње модалитете Малармеовог поет-

⁷ Sartr, „Malarme” (1953, prev. Nikola Bertolino), у: *Šta je književnost*, Beograd, Nolit, 1981, 385.

⁸ У препеву Коле Мићевића, па и у Трајковићевој ревизији препева за пету песму циклуса, та се дијалектика „не види”. Још један могући препев прве строфе би гласио: *Једна се чипка укида / У сумњи Великог окрета / Да одишкрине, као проклета / Тек вечну одсутност кревета*.

⁹ Ibid.

¹⁰ И она изостаје из постојећих превода. Реч је о такозваној аутоимплекативној атрибуцији, из које настаје редундантни епитет. Позната је у том смислу Малармеова фигура *l'Azur bleu*.

¹¹ Ево како песник описује један свој тренутак: „То је било једно од оних изузетних јутара, када се мој дух, чудесно оправан од бледих сумрака свакодневног живота, пробудио у Рају, одвећ натопљен бесмртношћу да би тражио себи задовољства...”, „Symphonie littéraire”, у: *Igitur, Divagations, Un coup de dés*, Paris, Gallimard, 1976, 343.

¹² Valéry, *Malarme. Melanž* (prev. Kolja Mićević), Sarajevo, Svetlost, 1991, 37.

¹³ Под истим насловом, *Trois poèmes de Stéphane Mallarmé*, Дебиси и Равел су на исте Малармеове стихове компоновали циклусе за глас и клавир 1913, односно, 1914. године.

ског писма. Барокним посредовањем могу се објаснити неки од заплета малармеовске мисли: спој трагичког осећања, безнађа и ништавила с прозирном, галантном сценографијом; концепт Природе, у којем има нечег од „лепе природе“ 18. века; импресионизам и симболизам који комуницирају с теоријом симбала, „повезивања идеја“ 18. века.

Ипак, директна веза Трајковићеве музике с овим барокним подстицајем потиче од реторичког импулса Малармеове „апсолутне поезије“, од настојања да се акцентују звук, материјалност, постојање стиха тј. форма смисла. И овде је песник само до тачке кристализације довоје тенденцију покренуту у реторици 18. века ка укидању двојства између основног и фигурираног смисла, захваљујући њој, на рушевинама основног смисла могуће је у поезији изградити нови смисао којим се не прекида свака веза с реалношћу, али се отвара и открива њен други аспект, недоступан свакодневном говору. Ипак, укидање ове подвојености, какво је засигурно у Малармеовој поезији на делу, води прикривању реторичности – у историји, укидању реторике. Нејасност његових песама, тешкоће у разумевању, у ствари, тек њихова непреводивост на природни говор управо су сразмерне њиховој непретенциозности, природности и спонтаности, оствареним у чистом поетском простору. У њему, оне делују као скице, а у склопу Малармеове поетске филозофије као срачунати неуспеси, као активно промишљање немоћи.¹⁴ У Трајковићевом постављању на делу је инверзија, којом се природност малармеовског исказа и непрозирност значења премећу у компликован, високо „реторични“ израз, неочекивану, за сваког читаоца Малармеове поезије готово изненађујућу прозирност значења и тиме у целовитост, довршеност песама. Ово дuguје управо схватању семантичког као афективног плана, па онда и логику градње циклуса усмерава барокна драматургија низања јаких, контрастних афеката.

С њом је у најближој вези реторичко заснивање музике, у првом реду деонице гласа. Њен главни ослонац је хипотипоза, фигура исказа која управља верним и доследним излагањем говорног садржаја и преношењем приче, до појединости и највећег степена убедљивости. Трајковићева композиција као да се труди да слушаоцу предочи, осветли, протумачи, најзад, прикаже сложене садржинске и емоционалне преплете Малармеове поезије. У томе, разуме се, привилеговано место има речитатив, који се у вокалној линији не напушта од првог до последњег такта. Он се углавном креће на два своја екстремна краја: на начин врло честе, чисте лекламације (која, у зависности од врсте афекта, варира од „псалмодије“ до *quasi parlando-a*, убедљивог у четвр-

¹⁴ „Модерна музо немоћи, каже песник на једном месту,... до дана кад ћеш ме обавити твојом мрежом из које нема излаза, мрежом немоћи (*ennui*); моја непријатељице... посвећујем ти, као шалу или – знам ли? – као залог љубави, ових неколико редова о мом животу, написаних у милостивим часовима, у којима ме ниси подстицала на мржњу стварања и неплодну љубав ништавила“, у: Mallarmé, *Igitur...*, op. cit., 342.

тој песми). Експресионистички вид далеког *rappresentativo-a*, носе велики скокови оштрих дисонанци (свеприсутан скок велике септиме, скок ноне), хроматска померања, октавни преломи, нагле регистарске промене.

Одсуство мелодије и мелодијског заснивања речитатива (осим у првом делу треће песме, где он, како смо већ наговестили, има функцију евокације миљеа Дебисијевих *mélodies*, најпре оних према Верленовим (*Verlaine Fêtes galantes*) објашњава се композитором видљивом заокупљеношћу праћењем прозодијских аспекта текста, пре свега његове акценатске кривуље, малармеовске игре акцената и самогласника, а мање његове метричке диспозиције. И емфатичко-реторичка концепција вокалне линије, у којој се речи не „трансформишу“ у музiku него су музичко-реторички интензификоване (при чему важну улогу имају не само однос тонских висина и музички метар, него и динамика и темпо) и афекат целине, главни ослонци укупног звучног квалитета Трајковићевих песама, воде порекло из старе музичко-реторичке доктрине. Афекат целине логично подржава дискурзивност, због које се избегавају класични обрасци музичке форме и синтаксе, а ипак се практи Малармеова јасна реченица (композитор код опкорачења успешно постиже двострукост синтаксичке и метричке границе). У том оквиру, наративни аспект је остварен некад јаким и изненађујућим контрастима унутар јединствених смишлених целина песама. Старо је реторичко правило да што је друга, фигурирана линија, ближа основној линији смисла, то је већа могућност да се она осамостали, орнаментално „одлепи“ од (правог) смисла, да се створи реторички вишак. Потпуна стопљеност вокалне линије с текстом, при чему се она тенденцијозно одриче властите аутономије, понекад доводи до њеног осамостаљења. Такав је случај с већ поменутим честим прибегавањем *parlando* ефекту, којим се у брзом темпу постиже „инструментални“ третман гласа и, практично, потискује поетски текст – како његова структура, тако и значење – у корист афекта целине. Када је реч о поетском метру, његова упечатљивост композитору омогућава да на појединим местима прибегне фиксираном ритму који из њега произлази (као анапестички замах на почетку прве песме). Чешће се, међутим, пред разлозима тумачења семантичког слова, метрички образац стихова повлачи у други план. На крају прве песме, анапест који доминира од њеног почетка замагљен је претварањем гласа у „скандирајући“ пандан, фиксираног метра и једнаких нотних вредности, гудачком корпузу. Слична је ситуација на почетку пете песме, где је метрика текста потиснута „празном“, триолама „отегнутом“ линијом гласа (Једна чилка се пара...). Ова скрајнутост поетског метра утиче на слабо диференцирање ритмичке конфигурације (не само у *parlando* деловима) вокалне деонице, тако да се прозодијски аспекти текста остварују пре свега метричким променама музичког тока. Тиме се Трајковићева композиција удаљава како од поетике барокних музичких драматичара, тако од експресионистичког речитатива. Унификованим ритмичким вредностима,

ефектом аритмичности при строгој силабичности и декламацији остварује се нарочита врста неконтролисане, а посредоване изражајности.

Њу подржава језичка оријентација циклуса, која истовремено привилегује слободну дисонанцу, у првом реду малу секунду, ослонац пренапрегнутог вокалног *espressiva* и склопове настале наслојавањем терци у грађењу верикале. При тек овлаш назначеним тоналним центрима песама *еф/Ac*, *ас*, *бе*, *ха*, *еф/Ac*, а у контексту афункционалног низања терциних структура (увек се везују по секундним и терциним, никад квартним или квинтним односима) – коме одговара амотивска концепција хоризонтале – овај спој импресионистичког и експресионистичког усмерења и њихових битних граливних елемената једнако прегнантно одражава везу с композиторовим претходницима у интерпретацији Малармеових стихова, као и модернистички контекст. Језичка „двострукост“ Трајковићевог циклуса омогућава врло различита поетичка и експресивна решења и осигурува комплексност делу. Ипак, уколико треба дати примат неком од осцилујућих језичких модела, онда би то била максимално заоштрена, али ипак импресионистичка основа. Штавише, поље владавине дисонанце и нетоналности испоставља се као специфична разлика у односу на језички модел претеча и узора.

Формирање терцине верикале готово по правилу подразумева акорде с три или четири, некад и пет или шест терци, где се издавају карактеристична импресионистичка сазвучја малог молског, великог молског и великог дурског, односно полуумањеног четворозвука, као основе. „Уобичајеним“ додатим тоновима кварте и сексте придржује се, међутим, додатни дисонантни потенцијал мале секунде – пандан скоку велике септиме и хроматици у гласу – који „квари“ познате импресионистичке структуре: свеприсутни поступак истовременог звучања једног или више акордских тонова (било ког, чак и септиме) и њихових алтерација, односно дисалтерација. Вишеструка терцина сазвучја се крију и иза неконвенционалних поставки акорда, такође поетичке константе дела, подвучених лиференцирањем фактурних планова.

На пример, три слоја у клавиру (прва песма, парт. оzn. 3), која хармонски подржавају остале оркестарске групе, формирани су тако да су сазвучја грађена по различитом моделу, али образују трелицима корд. С друге стране, како се некласичним слогом „разбијају“ терцина сазвучја, тако се, онда када то захтева жељено тумачење поетског текста, на оркестарску верикалу разлаже и структура секундног акорда: у првој песми (парт. оzn. 14) ово „расипање“ звука секундног акорда доприноси „иронијско-готескном“ обрту у завршници Малармеове песме. Опет, кластери у правом смислу речи активирају се онда када треба подвучи афекат страха и узнемилености (у деоници клавира, у коди друге песме, парт. оzn. 29). Акорди с две терце углавном формирају кумулативна сазвучја, ако није у питању коришћење прекомерног квинтакорда, или септакорда (с великим септимом) на његовој

основи, онолико често заступљеног колико је то и споменути судар акордских тонова и њихових алтерација. Импресионистичком изражајном спектру припадају повремени микстурни паралелизми, изоловање звука „празне“ квинте било наслојавањем, било на начин наизменичних паралелних квинти, као и чести педални тонови, оркестарски пандан декламацији у гласу, на којима се мењају терцини склопови.

Очигледно, хармонска, као и оркестрациона решења, варирају у зависности од интерпретације семантичког, односно афективног слова. Поље значења дела битно употпуњују изоловане имитације стила, функционализоване на начин омажа. У њима онда долази и до својеврсне кристализације језичке потке композиторове хармонске поставке. У трећој песми, *Листак* из албума, у којој су „ariettes oubliées“ призване уз помоћ „скупљања“ деонице гласа у класичне синтаксичке структуре, уз помоћ фиксиране, пlesне метрике и „пратње“ харфе и клавира – евоцирани предео означен је повременим интервенцијама чембала – вишеструки терцини склопови, укључујући прекомерни трозвук и бикордалне комбинације, низу се по секундним и медијантним везама, али доспевају и до „классичне“ аутентичне каденце.

Стилизације су упечатљиве и у првој песми, где у солистичкој каденцији кларинета (парт. оzn. 4) тонови на дебисијевски начин круже око малог молског септакорда (II ступња), све док не пронађу тонику „еф“. Исту функцију у значењској структури ове песме има и интерлузијум пред излагање треће строфе (парт. оzn. 8), хармонизован у оквиру проширеног тоналитета (бе–еф), у којем секвенца у клавиру уводи у мелодију *corne inglese* (удвојену у клавиру и виолама) – која се и сама може схватити као ознака имитираног стила, а с којом се овде идентификује малармеовски, и свагдашњи, *еппн* – подржану дискретним, камерним оркестарским звуком. Она логично излази у први план и на крају песме *Препород*, где се каденцирајући процес равеловског призвука организује кроз задржичне структуре (и истакнуте задржичне тонове и њихова разрешења у деоници *corne inglese*), до доминантног нонакорда и тонике *Еф дура*.

Омаж је заокружен тиме што се цитатима стила придржују и читати текста – као у трећој песми, где се изненадни *espressivo* гласа развија на почетном мотиву петог чина *Пелеаса и Мелисанде*, на фону доминантног нонакорда – чиме Трајковићев вокални циклус коначно добија постмодернистички предзнак.

Појединачне интервенције трополошког типа, усмерене на лексички план текста, у двострукој су улози означених елемената стила према коме се усмерава омаж и елемената преношења поетског значења: на барокном терену остварен спој реторичке концепције музике и Малармеових позајмица из „галантног пејзажа“. Тако се дебисијевски *glissando* харфе у првој песми уводи као инструментални „ехо“ речи „пролеће“ у гласу, док стих „Поља, где трава се огромна кочопери“ преноси квазитрио-фактура, коју образују хомофона пратња у оркестру, деоница гласа и њој комплементарни, развијени

речитатив соло флауте. Заједничко место свих предела који се овде сусрећу, и барокног галантног стила, и импресионизма, и Трајковићевог савременог језика, концертантна и орнаментална линија флауте на завршни стих прве песме „...пој од / Тол'ких птица у цвету на сунцу што жаморе“.

Истом су функцијом, међутим, управљени и поступци који спадају у искуство модернизма или, пак, претоналне традиције. Такве су, пре свега, изоловане репетитивне површине кратког трајања, као у четвртој песми, коју, у прелазима, образује чембало уз подршку гудачког корпуса и чији је механички ритам једновремени одраз екстремне напетости, отмености и малармеовске игре звуком речи, треперавог простора у коме се „речи осветљавају међусобним одразима“, како би рекао Ив Бонфоа (Yves Bonnefoy). Још је изразитији, и музички троп у правом смислу речи, микромодел у високом регистру харфе на крају ове песме, чијим се понављањем актуализује реч „светлуцање“.

Овим су поступцима, међутим, поетички сродни и они које композитор покреће ради семантичког назначења Малармеових стихова. У оркестарској коди треће песме понављање модела изразитих, конфликтних ритмова у клавиру и првим виолинама, у хармонском оквиру фактурно разбијених кластера, колико тежи дескрипцији, толико постиже ефекат пародије и гротеске, семантички судар с последњим стиховима песме: „...Нема речи да опише / Ваш рођени, пунан зара, / Дечји смех што ваздух пара“. У првој песми, у преношењу семантичког обрта којим песник завршили дистих супротставља слици „болесног пролећа“ – „Ал' ипак Плавет се смеје на ограду и на пој од / Тол'ких птица у цвету на сунцу што жаморе“ – већ споменуто „скандирање“ гласа и гудача (укључујући *staccato*, *pizzicatio* и *marte-lato* у артикулацији), у дисонантном контексту, на пародијски начин тумачи значење Малармеове поене. Да цитирамо овде једно Малармеово место: „...чак ми ни небо не противречи и његово плаветнило, дуго без иједног облака, остало је без ироније своје лепоте, која се неодољиво плава, далеко шири...“¹⁵ Наведени интерпретативни захвати у значење поетског текста допуштају да се композитору постави питање: да ли је малармеовска иронија та која се циља или су и она, и „очај“ и „ништавило“, и потрага за „идеалом“ и „чистим појмовима“, тек изговори, како би рекао Сартр, за „кивност и мржњу, које подстичу на одсуствовање из стварности“.¹⁶ Не упада ли се у замку Малармеовог поетског простора фигуре и звучања ако се уместо његове игре дословног смисла, за којом се отвара бесконачност интерпретаната, донесе одлука о основном смислу и укине коначна нерешеност те игре. Ако би се допустило да се „Плавет, ипак, смеје...“, да је обрт у песми „просто“ контрастиван, а не иронијски, да су небо и пролеће остали без ироније своје ле-

¹⁵ Mallarmé, „Symphonie littéraire“, op. cit., 344.

¹⁶ Sartr, op. cit., 382.

поте и да се она сада, неодољива и чиста, далеко шири... херменеутички простор би био заводљивији и сложенији, отворенији за могућности обрта које заправо нуди Маларме. Па и за могућност поетичког обрта: да је Малармевова иронија, онда када је има – било да је усмерена на његово властито дело или на стварност – заправо, „подвала“, наличје напора какав је био и Бодлеров (Charles Baudelaire), да се на измаку 19. века, пред „музом немоћи“, која је обузела духове и поезију, покуша да спаси присуство и лепота употребе речи, онакве каквих јесу.

Трајковић је овом композицијом, упустивши се први пут у повести српске вокалне лирике у подухват преношења Малармеве поезије у музiku, обогатио музику ретким и значајним делом.