

MODERNIŲJŲ JAUSMŲ SOCIOGENEZĖ: MEILĖ IR DRAUGYSTĖ MIGUELIO DE CERVANTESO „DON KICHOTE“ IR WILLIAMO SHAKESPEARE’O „ROMEO IR DŽULJETOJE“

Leonidas Donskis

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktorius,
Politologijos katedros profesorius

Šiame darbe siekiama teoriškai rekonstruoti modernių jautrumo, savivokos bei intymiuju asocijavimosi formų – meilės ir draugystės – psichogenezę bei sociogenezę remiantis mentalitetų istorijos, naujojo istorizmo ir sąmoningumo istorijos perspektyvomis. Straipsnyje analizuojami du grožinės literatūros kūriniai – Williamo Shakespeare’o tragedija „Romeo ir Džuljeta“ ir Miguelio de Cervanteso Saavedra’os romanas „Don Kichotas“, siekiant juose teoriškai rekonstruoti modernios meilės ir draugystės sampratos genealogiją. Jausmų ir jausenų genealogija yra artima mentalitetų istorijos mokyklai. Sykiu ji gali būti lyginama su sąmoningumo istorijos metodologijos atstovu – visų pirma Michelio Foucault’o – išplėtota idėjų genealogija. Jausmų genealogijai skirtų darbų kontekste reikšmingi draugystės moralinę genealogiją atverusio Alano Bray’aus (Bray, 2003) ir diskursyvinį meilės žemėlapį Europos kultūros istorijoje pateikusio Denis de Rougemont’o (Rougemont, 1995) veikalai.

Psichogenėzės ir sociogenėzės terminų autorius, eksplikavęs už jų slypinčias sąvokas, yra Norbertas Eliasas (Elias, 1994). Šiame darbe bus naudojamas Norberto Eliasas ir Louis Du-

mont’o (Dumont, 2002) teorinėmis perspektyvomis, kurias būtų galima nusakyti kaip istorinę fenomenologiją, turėjusią svarbių implikacijų civilizacijų analizei ir sąmoningumo istorijai. Istorinėi fenomenologijai artimi autoriai yra Philippe’as Arièsas, Maxas Weberis, Norbertas Eliasas, Bernardas Groethuysenas, Martinas Greenas, Jacksonas Learas (Donskis, 2000, 135; Kavolis, 1995, 10).

Kiek mums žinoma, iki šiol niekas nėra tai- kęs sąmoningumo istorijos perspektyvos „Romeo ir Džuljetos“ ir „Don Kichoto“ interpretacijai aiškinantis meilės ir draugystės psichogenezę bei sociogenezę, taip pat kitų moderniųjų jautrumo formų moralinę genealogiją. Tai bandoma padaryti straipsnyje, kurio interpretacines ir disciplinines ribas plačiausia prasme būtų galima nusakyti kaip literatūros filosofijos, kultūros istorijos ir idėjų istorijos derini.

Pereinamosios epochos žmogus

2005 metais sukako 400 metų, kai pasauli išvydo didžiausias visų laikų romaną, viena iš Europos ir pasaulio literatūros viršūnių – Miguelio de Cervanteso Saavedra’os romaną „Išmo-

ningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos“ (*El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha*). Tieka Williamo Shakespeare'o tragediją, tieka Miguelio de Cervanteso „Don Kichoto“ diodybę atveria ne jų vaizduojama tikrovė, o nesibaigiantis dialogas, kurį su šiais kūriniais meza ir tėsia kitų epochų interpretatoriai.

Ar Cervantesas ką nors žinojo apie Shakespeare'ą? Atrodo, kad ne – Cervantesas nieko nebuvo skaitęs ir girdėjęs apie Shakespeare'o pjeses ir jo teatrą. Bet užtat Shakespeare'as neabejotinai buvo perskaitęs Thomo Sheltono į anglų kalbą išverstą „Don Kichotą“ ir kartu su Johnu Fletcheriu net parašęs mūsų dienų nepasiekusią komediją „Kardenijus“ (*Cardenio*) (Bloom, 2004, 82). Jos siužetas buvo perimtas iš Cervanteso „Don Kichoto“ pirmosios dalies. Tai pasakojimas apie jaunuolį Kardenijų, kuris, esą išduotas savo mylimosios Liusindos ir artimo draugo Fernando, praranda sielos ramybę ir beveik išprotėja. Pasitrukęs į kalnus, jis gyvena apdriskęs vienatvėje, maitinamas geraširdžių piemenų ir kaimiečių, kol jų galiausiai sutinka Don Kichotas ir Sanča Pansa. Vėliau Kardenijus atgauna Liusindą, o jo draugas Fernandas sugrįžta pas savo mylimają Dorotę – Don Kichotas tampa šios laimingos atomazgos liudininku ir aktyviu dalyviu.

„Don Kichoto“ fabula yra visiems puikiai žinoma – iš La Mančos miestelio kiles doras ir neturtingas bajoras Alonsas Kichana, prisiskaitęs riterių romanų, nusprendžia pats tapti riteriu Don Kichotu ir leistis į keliones, kad padėtų silpniesiems ir skriaudžiamiesiems. Vos pajudantis kuinas tampa žirgu Rosinantu, o netoliše gyvenanti jauna sodietė Aldonsa Lorendo, turbūt patikusi senstančiam bajorui, – riterio širdies dama Dulsinėja iš Toboso. Kaimietis Sanča Pansa su savo asilu sutinka lydėti Don Kichotą ir tarnauti jam kaip ginklanešys.

Ilgainiui jie tampa tikri draugai – šie kaip žemė ir dangus skirtinių žmonės, atstovaujantys

tikrovei (vulgarus realistas Sanča Pansa) ir vaizduotei bei tikėjimui (ši pasauli atvirai niekinantis ir fikcija laikantis Don Kichotas, kuriam realybe tampa tik tai, kuo jis tikia), užuot sakę monologus kas sau, girdi vienas kitą ir ilgainiui net supanašėja. Kiek draugai gali koreguoti vienas kitą ir pratęsti savo dorybes bei silpnybes vienas per kitą, tieka visa tai mes matome šiame romane – tikrame paminkle draugystei.

Don Kichoto pamėsimas yra daug kartų analizuotas įvairiose studijose – jis nepaprastai išmintingai samprotauja visais klausimais, demonstruoja ne tik apsiskaitymą, bet ir kilnumą bei lipšumą, bet vos prabylama apie riterystę, šis žmogus iškart praranda sveiką nuovoką ir pradeda kliedėti apie riterius, jų žygius ir piktuosius burtininkus bei féjas. Nelaimėlės avys tampa priešo kariuomene, malūnai – piktaisiais milžinais, barzdaskučio dubuo – Mambrino šalmu. Ne veltui ant jo kapo užrašyta epitafija skelbia, jog čia ilsisi Alonsas Kichana, gyvenęs kaip beprotis, bet miręs kaip sveikos nuovokos žmogus.

„Don Kichotas“ yra ištaki komedijos ir tragedijos samplaika. Čia daug žiaurybių ir beprasmiško, tiesiog brutalaus tyčiojimosi iš keistuolio, kurį visi laiko pamėliu. Ne veltui kai kurie komentatoriai „Don Kichotą“ laikė šventojo gyvenimo aprašymu, pateiktu kaip riterių romanas. Būtent taip iš Don Kichotą žvelgė W. H. Audenas, suvokęs jį kaip krikščionybės šventojo paveikslą, priešingybę Hamletui, kuriam „trūksta tiek tikėjimo savimi, tiek Dievu“ (Bloom, 2004, 79).

Iš tikrujų „Don Kichote“ esama to, ką nesunkiai atpažintume Hieronymo Boscho paveiksluose ar Salvadoro Dali „Šv. Antano gundymuose“. Aplinkui veikia Šetono jėgos, pamėklės, milžinai ir pragaro dvasios, bet visiems jiems savo nepajudinamu tikėjimu atsispiria riteris – šiuo atveju net nesvarbu, tikėjimo ar veiksmo riteris. Kita vertus, būtų galima Don Kichotą interpretuoti ir kaip tikėjimo absurdumo herojų klaušiant, kiek reikia tikėjimo tuo, ką aplinkiniai

laiko nesąmonėmis, kad išsaugotum, apgintum ir pratęstum tikėjimą.

„Don Kichote“ matome, kaip galutinai pasibaigia Viduramžių pasaulis. Niekas seniai nebetiki jokia riteryste, tarnavimu skriaudžiamiesiems, savo širdies damai ir kurtuaziniai idealaus, o tokius riterių romanus kaip Don Kichoto numylėtasis „Galijos Amadis“ (*Amadís de Gaula*) laiko skatiko neverta lektūra. Kita vertus, ir Don Kichotas atsisako pripažinti socialinę tikrovę, kurioje tyčiojamasi iš praeities, tradicijos, didžiųjų asmenybių ir kultūros kanono.

Don Kichotas yra pereinamosios epochos žmogus. Tai epocha, kurioje nustoja veikti praėjusių amžių vertybės ir idėjos, bet sykiu dar nėra ir naujujų, kuriomis patikėtū naujosios epochos žmonės. Todėl nenuostabu, kad Don Kichoto nebeatpažista jo aplinka. La Mančos kūnigas, barzdaskutys, Don Kichoto giminaitės, tarnai ir net Salamankos universiteto bakalauras Samsonas Karaskas, apsimetės Ménulio riteriu tam, kad dvikovoje nugalėjęs Don Kichotą galėtų jį pagaliau grąžinti namo, – visi jie yra pati tikrovė, kovojanti su vaizduote. Ne galios santykiai ar besąlygiškas pripažinimas visko, kas egzistuoja, bei taikstymasis su bet kokiu blogiu ir smurtu kuria pasaulį. Pasaulį kuria vaizduotės ir tikrovės sajunga – pastarąjų nuostabiai įkūnija Don Kichoto draugystė su Sanča Pansa, kuris savo gerojo pono, Liūdnojo Vaizdo Riterio, dėka iš vulgaraus kaimiečio virsta išmintingu ir doru žmogumi. Be vaizduotės tikrovė išsigimsta ir virsta aklu apnuogintos jėgos žaismu. Bet nuo realybės principo atplyšusi vaizduotė taip pat graso įvairiomis pamšimo formomis.

„Romeo ir Džuljetos“ genealogija

Williamo Shakespeare'o „Romeo ir Džuljeta“ yra vienas iš pačių paslaptingiausių ir literatūrinii legendų labiausiai apipintų kūrinių. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, jog nieko ypatingo šioje

tragedijoje nėra. Shakespeare'as aptiko Viduramžių ir Renesanso italų literatūroje išplitusį siužetą apie nelaimingą dvieju besivaidijančių šeimų vaikų meilę Bartolomeo della Scalos valdomoje Veronoje. Šį kunigaikštį, valdžiusį Veroną ir Vičencą 1301–1304 metais, lygiai kaip ir Montekį bei Kapulečių šeimas, savo „Skaistykloje“ mini Dante (Shakespeare'o tragedijoje šių šeimų pavardės yra Montague ir Capulet).

Renesanso epochos italų rašytojas Masuccio Salernitano pirmasis parašė novelę apie nelaimingą dvieju jaunuolių meilę ir mirtį nešantį balzamą. Šios novelės įkvėptas Luigi da Porto iš Dante's pasiskolina Bartolomeo della Scalos, Montekį ir Kapulečių vardus, o patį veiksmą įkurdi na Veronoje. Beje, Shakespeare'o tragedijoje Veronus kunigaikštis virsta Eskalu (Escalus).

Vėliau šią istoriją perpasakoja už abu savo pirmtakus garsesnis ir talentingesnis rašytojas, dominikonų dvasininkas Matteo Bandello, sėkmingai imitavęs Giovanni Boccaccio noveles. Įdomu, kad Montekį ir Kapulečių temą viename iš savo kūrinių panaudojo ir Lope de Vega. Bet vis dėlto ši istorija nebūtų tapusi tuo, kuo tapo, jei ne toji antroji ir nepalyginti prasmingesnė jos gyvybė, kurią jai suteikė Shakespeare'as.

Gali būti, kad šią fabulą, kaip byloja literatūrinė legenda, Shakespeare'ui „pasufleravo“ Christopheris Marlowe. Kad ir kaip būtų, faktai byloja, jog Matteo Bandello 1554 metais perrašytą Romeo ir Džuljetos meilės istoriją po penkerių metų į prancūzų kalbą išvertė Pierre'as Boaistau, ir šioji prancūziškoji kūrinio versija įkvėpė anglų poetą ir vertėją Arthurą Brooke'ą parašyti „Tragišką Romėjaus ir Džuljetos istoriją“ (*Tragical History of Romeus and Juliet*) – pagrindinį Shakespeare'o šaltinį, įkvėpusi jį parašyti „Romeo ir Džuljetą“. Beje, Bandello novelė tiesiogiai į anglų kalbą buvo išversta sero Geoffrey'o Fentono 1567 metais (kai Shakespeare'as ir Marlowe dar buvo tik trejų metukų). Shakespeare'ui šių vertimų ir adaptacijų reikė-

jo, mat jo išsilavinimas neprilygo Cambridge'o universitetą baigusio Marlowe erudicijai.

Turbūt galėjo būti ir taip, kad Shakespeare'as „Romeo ir Džuljetą“ pradėjo kaip komediją, o baigė kaip tragediją – Merkucijaus mirtis ir buvo tas kertinis įvykis, po kurio ši istorija neišvengiamai turėjo virsti tragedija. (Beje, ir Lope de Vega sąmoningai jungė komedijos ir tragedijos elementus kurdamas savo *comedia* formą.) Kad ir kaip būtų, tai nekeičia reikalo esmės – „Romeo ir Džuljeta“ yra vienas iš pačių ištakiusių pasaulinės literatūros kūrinių.

Kaip žinoma, Shakespeare'ui po mirties buvo lemta už šią tragediją mokėti didelę kainą – Molière'as jam už „Romeo ir Džuljetą“ vėliau prikišo tariamą negebėjimą atskirti komedijos nuo tragedijos, sykiu ir žanru supainiojimą. Klasizmo epocha Shakespeare'o vardą apskritai pavertė pajuokos objektu, o Voltaire'as, jaunystėje žavėjėsišes Shakespeare'u, vėliau jį apibūdino kaip barbarą. Voltaire'u uolai sekės, jį mėgdžiojės ir, beje, jo išlavintas Prūsijos imperatorius Frydrichas Didysis nuėjo taip tolį, jog apgailestavo, kad vokiečių jaunimas skaito anglų barbaro kūrinius, kuriuose karaliai kalba lygiai taip pat, kaip ir duobkasiai.

Ir tik XVIII amžiaus pabaigos *Sturm und Drang* sajūdis jaunuji Johanno Wolfgango von Goethe's ir Friedricho Schillerio tekstais iškėlė Shakespeare'o vardą kaip stiliaus, istorijos jausmo ir literatūros vėliavą. Kaip žinoma, didžiuoju literatūros genijumi Shakespeare'as oficialiai pripažintas tik vokiečių romantikų dėka – net Viktorijos epochos Anglijoje dar buvo rimtai abejota, ar galėjo bekilmis ir universitete niekada nestudijavęs aktorius sukurti tokius didingus kūrinius.

Moderniųjų jausmų sociogenezė

Ką atveria Shakespeare'o „Romeo ir Džuljeta“? Pirmiausia šis kūrinyis atveria moderniuosius

jausmus – meilę ir draugystę, o kartu ir jų socio-genezę. Meilė ir draugystė čia iškyla kaip moderniojo žmogaus jausmai. Maža to, būtų galima juos pavadinti tiesiog moderniaisiais jausmais.

Sociologiskai mąstant, visada knieti prieš-priešinti įstatymą ir giminę – šiuos du jau daug šimtmeciu Vakaru ir kitose civilizacijose tarpusavyje aršiai kovojančius principus. Ir XX amžiaus *cosa nostra* iššūkis modernijai valstybei bei jos jėgos struktūroms yra ne kas kita, kaip giminės ir įstatymo kova – šeimos ir teisinės valsstybės, taip pat ikimoderniosios ir moderniosios socialinės organizacijos formų priešprieša.

Bet klanui ir giminėi lygiai taip pat būtų galima priešpriešinti draugą ir mylimąją. Klanų žmogui draugystė arba meilė tam, kas yra anapus šeimos interesų, jos galios ir kontrolės, gali užtraukti tik šeimos nemalonę arba didelę nelaimę. Konfliktuojantys lojalumo ir ištikimybės objektais anksčiau ar vėliau priverčia rinktis arba šeimą (klaną, giminę, kraują), arba laisvę ir atsakomybę už savają asmenybę ir tapatybę (meilę ir draugystę). Tradicijos ir krauso metafizikos pasaulyje negalima pačiam rinktis savo lojalumo objekto ir kartu neįmanoma tame būti atsakingam už savają tapatybę – ir lojalumo objektas, ir tapatybės struktūra egzistuoja iš ankssto, iš galima tik būti įterptam. Štai kodėl iki-modernijame pasaulyje neegzistuoja ir meilė modernijai prasme.

Ne tik Romeo ir Džuljeta patiria nepakeiliamus ir žudančius lojalumų konfliktus. Romeo draugas Merkucijus yra Verinos kungiųkščio Eskalo giminaitis, bet jo lojalumas draugui aiškiai tampa svarbesnis už anos epochos natūralų lojalumą savajam klanui. Kungiųkštis griežtai uždraudžia vaidus ir kivirčus spręsti dvikovomis ir ginkluota kova, bet jo genčiainis Merkucijus, savo kilme visiškai nesusijęs nei su Montekiais, nei su Kapulečiais, pirmasis sulaužo kungiųkščio įsakymą gindamas įžeisto draugo garbę.

Moderniojo pasaulio žmogui visada atsiveria du fundamentalūs pasirinkimai – arba palikti savo kraujo artimąjį, kurio niekada negali pasirinkti, ir laisvai rinktis širdžiai ir protui brangų, bet kraujo ryšiais su tavimi nesusietą tolimąjį – mylimąjį arba draugą; arba išsižadėti bauginančio laisvės principo ir grįžti prie savo ištakų – artimųjų, giminių ir klano.

Laisvė neišvengiamai mus veda tolyn nuo šių dalykų – patinka mums tai ar ne. Iš tikrujų laisvo ir modernaus žmogaus gyvenime mylimoji, žmona ir draugas yra nepalyginti svarbesni nei giminė ir klanas. Tradicinis, arba ikimodernusis, žmogus renkasi paveldimas socialinio ryšio ir tapatybės formas. O štai modernusis žmogus išdrįsta jas kurti pats.

Šiuo požiūriu „Romeo ir Džuljetoje“ įvykssta fundamentalus konfliktas tarp ikimodernijo ir moderniojo mentalitetų bei lojalumo struktūrų. Romeo, Džuljeta ir Merkucijus yra tikros moderniosios būtybės, o senieji Montekiai, Kapulečiai, ypač jų karingasis sūnėnas Tebaldas, atstovauja giminės ir klano sąmonei. Shakespeare'o didybė kyla iš šios didžiosios socialinės transformacijos atvėrimo – skaitant „Romeo ir Džuljetą“, prieš mus veriasi modernusis, laisvės ir pasirinkimo metafizikos žmogus, kurio neatpažsta ir dėl to siaubinga neapykanta jam persima ikimodernusis, tradicijos ir kraujo metafizikos žmogus. Tai Tebaldo neapykanta Romeo, sykiu ir apmaudas bei neviltis, kad dėl jam neuvokiamų priežasčių ir kvailų aplinkybių tenka sukryžiuoti kardus ne su nekenčiamu Romeo, o su Merkucijumi, kurį jis gerbia ir kurio aristokratija, laisva, baimės nepažišančia laikysena slapčiomis žavisi.

Neapykanta kaip nuasmeninimas ir veido pakeitimas vardu

Tebaldo neapykanta Montekiams néra vien tai, ką jis aklai perima iš Kapulečių klano ar ką mėg-

džioja. Priešingai – Tebaldo neapykanta Montekiams, intensyvumu gerokai pranokstanti senojo Kapulečio priešiskumą senajam Montekiuui, tampa problema visiems, net ir pačiam Kapulečių klanui. Paklusdamas iracionaliai neapykantos esmei, Tebaldas labiausiai nekenčia paties Montekijų vardo – žodžio, kuris yra tapęs neatiskirama jo klaninės-dinastinės savimonės dalimi. Jis savyje ir kituose sunaikina bet kokį natūralų pirmapradį spontanišką impulsą bei norą bendrauti su kitu gyvu žmogumi, o ne su jo padavinimu ar vardu.

O štai jo pussererė Džuljeta, pamildama Romeo, įveikia ydingąjį neapykantos ratą, nors nuo mažumės yra išmokyta nekėsti net paties Montekijų vardo. Štai garsieji Džuljetos žodžiai iš jos monologo balkone:

Tis but thy name that is my enemy.
Thou art thyself, though not a Montague.
What's Montague? It is nor hand, nor foot,
Nor arm, nor face, [nor any other part]
Belonging to a man. O, be some other name!
What's in a name? That which we call a rose
By any other word would smell as sweet.
So Romeo would, were he not Romeo called,
Retain that dear perfection which he owes
Without that title. Romeo, doff thy name,
And, for thy name, which is no part of thee,
Take all myself. ¹ (Shakespeare, 1992, 71–73)

Vardo ar nežinia kieno primesto pavadinimo atskyrimas nuo žmogaus iš kraujo ir kūno jau yra

¹ Vien tavo vardas priešas man yra.
Tu pats, net ir nebūdamas Montekis,
Man liksi visad tuo, kas tu esi.
Kas gi yra Montekis? Negi šitaip
Vadinas rankos, kojos ir pečiai
Ar veidas kokio gyvo sutvėrimo?
Kitonišką sau vardą pasirink!
Ką reiškia vardas? Jei vadinsim rožę
Kitu žodžiu, ar ji kvepės mažiau?
Gali Romeo pavadint kaip nori, –
Jo žavesys bus visuomet tas pats.
Pasivadink kitoniškai, Romeo,
Nusikratyk nuo vardo beprasmingo
Ir visą pasiimk mane! (Shakespeare, 1997, 49–50)

kelias, vedantis tollyn nuo neapykantos. Neapykanta juk ir prasideda nuo kognityvaus santykio su pasauliu sunaikinimo – visada atsisakai pažinti ir gilintis į tai, ko nekent. Sykiu neapykanta nuasmenina savo objektą atimdamą iš jo jam būdingus unikalius bruožus. Neapykanta pradeda gesti, kai tik žmonės ilgiau sulaiko žvilgsnį prie vienas kito arba prie kitų pasaulio objektų. Mylantis žmogus tyliai žvelgia į pasaulį, daiktus, kūrinius ir žmones; nekenčiantysis nenori matyti, bet yra pasirengęs kalbėti – bet kalbėti apie pavadinimus ir vardus, o ne individus.

Sunku spontaniškai pradėti nekeisti ryškios individualybės (žinoma, kol ji nekelia grėsmės arba netampa problema konkurencijos kupiname pasaulyje). Norint sėkmingai palaikyti neapykantą, būsimajį neapykantos objektą reikia iš pradžių nuasmeninti – o tai galima padaryti tik pasitelkiant kalbą ir prišlejant gyvą būtybę ir jos su niekuo nesupainiojamą veidą bei žvilgsnį prie nieko nesakančios charakteristikos, pavadinimo ar kategorijos.

Neapykanta visada linkusi į turtinę, puošnią kalbą ir rafinuotą terminiją. Neapykanta visada linkusi į aktyvią verbalizaciją, nes ji yra įmanoma tik sunaikinus „akis į akį“ situaciją ir veidą bei akių susitikimą. Tiesiai į akis žvelgiantį žmogaus niekada negali nekeisti ar skriausti. Paprastai žmogaus nekenčiamą kaip vardo turėtojo, giminės, rūšies ar grupės atstovo, o ne kaip unikalaus, išskirtinių veido bruožų ir su niekuo kitu nesupainiojamo individu.

Tai – veido metafizika. Veidas spontaniškai, beveik impulsyviai gerbiamas kaip žmonių susitikimo stebuklo paliudijimas. Sykiu jo gėdijamasi niekšybės ar nusikaltimo akivaizdoje. Juk egzekucijos metu žudomam žmogui ant galvos neretai būdavo dedamas gobtuvas anaiptol ne todėl, kad buvo bijoma pažvelgti į baimės ar kančios iškreiptą veidą, o todėl, kad budeliui buvo sunku atimti gyvybę žmogui, apnuoginusiam intymiausia, ką turi žmogus, – veidą ir akis.

Susitikus realiems žmonėms, o ne vardams ir pavadinimams, neapykanta dingsta. Ji tarpsta ten, kur kovoja prisiminimai, konkuruojančios atmintys ar viena kitą radikalai paneigiančios kančios, tarpusavyje nesuderinami vertinimai, interpretacijos, pasakojimai, vardai ir pavadiniai. Žmonės nekenčia vieni kitų kalbėdami, šaukdami, raudodami ir juokdamiesi. Bet beveik niekada jie nejaučia neapykantos ilgai žiūrėdami vienas į kitą. Būtent todėl priešai vengia ilgų žvilgsnių – jie pavojingi neapykantai, koviniam ryžtui ir keršto jausmui.

Ilgas ir tylus žvilgsnis naikina neapykantą. Fizinė nekenčiančiųjų ir nekenčiamujų izoliacija yra vienintelis veiksmingas būdas pratęsti neapykantą, kuri anksčiau ar vėliau nualina abi puses. Tai labai gerai suprato organizuotą neapykantą kūrę, dauginę ir ja mitę totalitariniai režimai. Tai kuo puikiausiai suvokia ir nūdienos kriminalinės grupuotės bei neapykantos grupės.

Individualybę naikina ne tik neapykanta, bet ir mirtis. Neapykanta yra mirties pribuvėja. Jos abi visus žmones suvienodina. Jos visada kėsinasi į didžiausią stebuklą, kurį mégino perprasti Vakarų Europos meno genijai – nuo Leonarndo da Vinci'o, Anthony'io van Dycko, Franso Halso, Jano Vermeerio, Rembrandto iki Chaïmo Soutine'o ir Amedeo Modigliani'o, – pažeidžiamą ir trapią žmogaus veido bei sielos individualybę. Ir tik meilė tegali restauruoti neapykantos pažeistą ar net dezintegruotą žmogaus sielą. Ne tik restauruoti, bet ir iš naujo susteikti jai individualybę.

Be to, neapykanta nekenčiančiam yra sa-vaip naudinga. Ji padeda lengvai orientuotis pasaulyje. Neapykanta suskirsto aplinkinius į reikalingas kategorijas ir siūlo nurodančius ženklius, kaip vertinti žmones ir grupes. Neapykanta sukuria ir pagarbos tradicijai bei tēstinumui iliuziją: nekėsk to, ko nekentė tavo pirmatai, šeima, gentis, klanas arba tauta – ir tarsi natūraliai būsi lojalus savajai tradicijai, o sykiu ir pa-

laikysi savają tapatybę bei istorijos pojūti. Oypač lengva nekėsti tų, kurie griauna kažkam aiškią pasaulio tvarką ir siūlo ją keisti arba paprasčiausiai suabejoja ja (Donskis, 2003).

Tokią neapykantą tobulai įkūnija Tebaldas, neleidžiantis niekam suabejoti ar nors akimirkai sustoti. „Romeo ir Džuljetoje“ Tebaldas yra bebaimis kovotojas ir kartu klaninės moralės sergėtojas, nepripažintantis jokio moralinio re-vizionizmo ir jokiu kompromisu. Jis nepažista baimės, o jo savisaugos instinktas yra itin menkas. Tai puikiai suprasdamas, dvikovos su juo naštą prisiima taip pat bebaimis Tebaldo antipodas Merkucijus, nuogąstaujantis, jog Romeo yra pernelyg švelnus ir trapus, kad atsilaikytų prieš Tebaldą.

Ambivalencija: meilės ir neapykantos tarpusavio pakeičiamumas

Tebaldas ir Merkucijus yra tarsi du to paties roménų ribos dievo Januso veidai: vienas jų siūlo griežtą tvarką, pagarbą tradicijai, paklusnumą ir aiškų bei privalomą lojalumo objektą, o kitas šaiposi iš tos tvarkos ir mato joje viso labo tik žmogiškosios menkystės ir tuštybės kaukes bei mistifikacijas. Humoro jausmo neturintis ir ironijos nepažstantis, bet išdidus it brangus veisliniš ū, negrynavaisilius ir žemesnius už save niekinantis Tebaldas iškyla kaip tvarkos ir autoriteto saugotojas, o žaismingas, bet savo begalinį jautrumą ir pažeidžiamumą sąmojais maskuojantis ironikas Merkucijus meta iššukį tvarkai bei autoritetui, kartu demistifikuodamas pom-pastikos ir tuštybės kupiną Veronus pasauli.

Garsiajame monologe apie Romeo sapnuose neva aplankiusią karalienę Meb Merkucijus laikinai nusiplėšia kaukę ir draugų akivaizdoje apnuogintu veidu prabyla kaip tikras savios epochos ir visuomenės kritikas, besityčiantis iš *vanitatum vanitas*. Šitas aristokratiš-

kas padauža, nuolat laidantis nešvankius jukelius, apie žmogaus sapnus, slaptas fantazijas, svajones ir vizijas prabyla taip, jog net sunku patikėti, kad šis monologas parašytas prieš daugiau nei tris šimtus metų iki Sigmundo Freud'o. Ko verta vien Merkucijaus mintis, jog mes sapnuojame ir fantazuojame apie tai, ko nuolatos geidžiame, bet tikrovėje negalime pasiekti. Merkucijus – besimaskuojantis moralistas, kuriam aristokratiško ciniko kaukė padeda išlikti toje pačioje jaunaviško šėlsmo ir gyvenimo geismo plotmėje, kurioje gyvena jo draugai Romeo ir Benvolijus.

„Romeo ir Džuljetoje“ esama nemažai lyties sąlygotos ambivalencijos ir seksualinių kaukių. Šis dvilypumas persmelkia visą Shakespeare'o kūrybą. Apskritai dvilypumas būdingas Renesanso epochai – ne tik todėl, kad Shakespeare'o „Gaublio“ teatre ir kituose ano meto Londono teatruse vyrai aktoriai atlikdavo moterų vaidmenis, bet ir todėl, kad aristokratų vyru naujojamos moterų kaukės bei tyčinis savosios lyties slėpimas keldavo didžiulę erotinę įtampą ir audrindavo damų vaizduotę – juk Luigi da Porto novelėje pasakojama, kad Romeo pavergė Džuljetos širdį Kapulečių namuose vykusio karinalo metu užsidėjęs mergaitės kaukę.

Kapulečių namuose vykstančio lemingojo pokylio metu niekas nieko neatpažista – tai naturalu, juk vyksta karnavalas. Samoningas savios tapatybės maskavimas ar jos improvizacijos trumpam visus sutaiko – juk kaip gali nekėsti vabalo ar kiaulės kaukės? Nematai savo prieso, dingsta ir įtampos bei žvilgsnių susidūrimo galimybė (visa tai negalioja tik neapykantos ir konfliktų genijui Tebalui, kuris vis tiek atpažista užsimaskavusio Romeo balsą).

Juk visuomenės ir pavienio individuо gyvenimą kuria ne itin didelis civilizacinis instrumentarius – visi dėvi drabužius, visiems reikalingas maistas, visi trokšta intymumo ir erotikos, visi siekia saugumo ir pripažinimo. Bet būtent šioje

vietoje mes susiduriame su neišvengiamu socialinio gyvenimo dvilypumu: drabužiai gali būti ir elgetos maišas, ir prabangūs šilkiniai marškiniai; turtas gali apsaugoti žmogaus orumą ir didinti jo laisvę, bet kartu gali ir demoralizuoti jį; organizuota ir legitimi galia pajėgia gerokai sumažinti savivalės ir smurto lygį visuomenėje, bet sykiu gali pražudyti daugybę nekaltų žmonių; seksas gali tapti brutalumo, prievertos ir pažemimino aktu, bet kitomis aplinkybėmis jis žmogų išvaduoja ir padaro laimingą – ir visa tai atsiranda iš tos pačios žmogiškos medžiagos, iš to paties žmogaus kūno bei tų pačių savęs realizavimo priemonių.

Iš čia – ir kone visų visuomenės gyvenimo reišinių dvilypumas, kurį savo rytiniame monologe gražiai reflektuoja fra Lorencas. Kas jau kas, o jis tai tikrai puikiai suvokia, kad to paties augalo substancija gali ir išgelbėti, ir nužudyti mus, kad mirtis yra nuolatinė visų mūsų mažų ir didelių gyvenimo džiaugsmų palydovė. Fra Lorencas vaistai turėtų išgelbėti Romeo ir Džuljetą, o iš tikrujų pražudo juos. Kunigaikštis mėgina savo civilizuota ir legitimia galia gelbėti Veroną nuo jų žudančios dviejų galingų šeimų nesantaikos ir tarsi pasiekia savo tikslą – tik lieka klausimas, ar Verona tampa laimingesnė, laikinai išvaduota nuo neapykantos, bet tuo pat metu netekusi vieną kitą (o sykiu ir visą Veroną) mylėjusių žmonių? Kita vertus, ar moralu yra imtis socialinės inžinerijos ir taikyti besivaidjančius klanus naudojantis žmonių meile ir siełomis kaip statybine medžiaga ar politinėmis priemonėmis?

Galiausiai labai ambivalentiška ir pavojinga yra ir pati meilė. Ji integruoja ir restauruoja visą mylinčiojo asmenybę, bet sykiu gali išvirsti į nuolatinį egzistencinį nepakankamumą, grobuonišką kito žmogaus kūno ir sielos naudojimą net nesusimąstant, jog taip galima pražudyti kitą būtybę, turinčią tokią pačią teisę į laisvę ir laimę, kaip ir tu pats. Pagaliau svarbu ir tai, kad

meilės aktyvumas jai visada palieka niūrią galimybę virsti viską naikinančia ir savimi pačia mintančia neapykanta.

Ir meilė, ir neapykanta vienodai graso individuo autonomijai. Paprastai tariant, ir mylantis, ir nekenčiantis žmogus patiria savosios egzistencijos nepakankamumą. Jam reikia kitos asmenybės ar net svetimos gyvybės, kad patirtų savą tapatybę ir savo buvimo pasaulyje paliudijimą bei prasmę. Jei kitas žmogus man tampa viso labo tik mano kūno tėsiniu ar mechanisku manojo *ego* papildiniu, tai veda į pačią tikriausią, nors neretai ir neįsisąmonintą, destrukciją.

Be jokios abejonės, meilė sukuria arba atkuria asmenybę, integruoja ir pripildo ją gyvenimo pilnatvės. Bet egzistuoja ta pavojinga riba (kaip ir kiekvienoje aistroje), kurią pasiekus meilė gali virsti savo priešybe ir peraugti į kitos individualybės ir asmenybės naikinimą. Aistros yra pavojingos, juolab kad jos visada skirtingai veikia žmones ir jų likimus – Romeo ir Džuljetą aistra neatpažistamai pakeičia, iš naujo sukurdamas jų asmenybes ir žmogiškias tapatybes.

Taigi „Romeo ir Džuljetoje“ regime, kaip iš Shakespeare'o tragedijos gali būti kildinamos kone visos moderniosios sąmonės, tapatybės ir visuomenės sklaidos formos: moderniojo individuo gimimas; meilė ir draugystė kaip moderniosios visuomenės pamatinės formos; lojalumų konfliktas; tradicinės ir moderniosios visuomenės elementų kolizija; neapykanta netvariam ir neaiškiams moderniam pasauliui, griaunantiams tvarką ir hierarchiją. Kartu matome, kaip renesansine ir karnavaline estetika žerintis spektaklis atveria mums moderniojo individuo ir moderniosios visuomenės gimimo paslaptį.

Modernijų individuą sukuria ne paveldimi lojalumo objektai ir ne iš anksto duota tapatybės struktūra, o jo laisvai pasirinkti kiti individai ir pasaulio objektais. O moderniąją visuomenę kuria kraujø saitais nesusijusių solidarumas, mei-

lé ir draugystė. Neapykanta dažniausiai kyla iš atsidūrimo niekieno teritorijoje ir bevaisėje žemėje – modernusis laisvės ir savikūros pasaulis kai kuriems žmonėms darosi baugus, svetimas ir nejmanomai tolimas, o kraujo ir giminės rojaus jau nebéra. Mes iš jo jau esame išvaryti, kaip branda anksčiau ar vėliau mus išvaro iš vaikystės ir bloškia į suaugusiųjų pasaulį.

Meilė ir draugystė „Romeo ir Džuljetoje“ ir „Don Kichote“

Aptariamuosiuose Cervanteso ir Shakespeare'o kūriniuose meilė vaizduojama Renesanso epochai būdingomis idiomomis – kaip kančias ir liūdesj atnešantis išgyvenimas, kaip aistra, kurią pakelti ir nepražūti gali tik kilnus ir išmintingas žmogus. Aistra tampa tarsi galutiniu asmenybės išmėginimu – nebrandūs palūžta ir lemtinga aistra juos pražudo, geismui ir lemtingoms aplinkybėmis paėmus viršų prieš protą bei asmenybę integruojančią kilnumą, bet brandūs žmonės savo aistram paverčia kilnia, pasiaukojama meile ir jos apimti patys darosi dar kilnesni. Ne veltui „Don Kichote“ ir „Romeo ir Džuljetoje“ nuolatos pasirodo sonetai – po Petrarcos epochos eiliuoti tampa madinga, tad sonetų kūrimas rodo išimylėlių *bon ton*.

„Don Kichoto“ personažai nuolat eiliuoja sonetus savo damoms. Kadangi daugelis jų skamba labai šabloniškai, nesunku išspėti, jog Cervantesas tiesiog šaiposi iš per anot meto Ispaniją persiritusios grafomanijos bangos, kurioje vyraivo eiliakalystė ir besaikis soneto formos eksploravimas. (Apie tai, kokiu mastu grafomanija buvo išplitusi tuo metu visoje Europoje pirmavusioje ispanų literatūroje, galime spręsti iš Don Kichoto pratarmės, kurioje ironiškai komentuojama, kaip parašyti populiарų romaną.)

Iš sonetų šaipomasi ir „Romeo ir Džuljetoje“. Ne veltui po pokylio Kapulečių rūmuose Merkucijus, nieko nežinantis apie Romeo ir Džuljetos meilę ir vis dar būdamas tikras, kad

Romeo, turbūt dažnai kaitaliojės savo susižavėjimo objektus, yra vis dar išimylėjęs Rozaliną, šaiposi iš jo demonstruodamas puikų klasikinės literatūros išmanymą:

Without his roe, like a dried herring. O flesh, flesh, how art thou fishified? Now is he for the numbers that Petrarch flowed in. Laura to his lady was a kitchen wench (marry, she had a better love to berhyme her), Dido a dowdy, Cleopatra a gypsy, Helen and Hero hildings and harlots, Thisbe a gray eye or so, but not to the purpose.² (Shakespeare, 1992, 93)

Romeo daug kuo primena Don Kichote pavairduotas išimylėjėlius – Kardenijų ir Fernandą. Tai gana literatūriški, nesunkiai prognozuojamos vidinės logikos bei dinamikos išimylėlių paveikslai – visi jie derina arkadiškumą ir aistrą, sužeistos sielos balsą ir tikrą pasiaukojimą. Romeo panašiausias į Kardenijų ir Fernandą negebėjimu susivokti savo jausmuose ir nesavarankiškumu. Romeo ir Cervanteso pavaizduotų išimylėlių atvejais veriasi ta pati personažo konstravimo logika: Romeo susivokia savo jausmuose ir sielos būsenoje tik fra Lorenco dėka (iki pokalbio su vienuoliu Romeo yra it pamisės), kaip iš skausmo, vienatvės ir meilės pamisės bei į kalnus pasitraukęs Kardenijus ilgainiui atgauna sielos pusiausvyrą ir norą gyventi tik perpratęs Don Kichoto išmintį.

Don Kichotas Kardenijui ir Liusindai yra tas pats, kas fra Lorenças ir Merkucijus yra Romeo. Jis padeda jaunuoliui susivokti savo jausmuose, ir kartu, jausdamas jo pažeidžiamumą, yra pasiruošęs kautis už jį – Don Kichotas yra išmintingo vienuolio ir lojalaus draugo derinys, fra Lorenças ir Merkucijus viename asmenyje. Nusto-

² „Visai nusibaigė vyras, išdžiūvo kaip silkė. O, žmogau, žmogau, tu pavirtai į žuvį! Dabar jam tik posmuot eiles panašiai kaip Petrarkai. Laura, palyginti su jo drama, atrodo vireja (nors mylimasis ją kur kas šauniau apdainavo!), Didona – apskretėlė, Kleopatra – čigonė, Elena ir Hera – paskutinės šlavėdros, pilkaakė Tisbė taip pat neverta dėmesio.“ (Shakespeare, 1997, 64)

jęs kliedėti apie savo žygius ir riterystę, Don Kichotas virsta išmintingu ir kilniu draugu, pasiryžusiu atiduoti gyvybę už svetimą sužeistą sieią, sykiu guodžia ją, sužeistą meilės ir nepajegiančią jos pakelti.

Ne veltui visi įsimylėjeliai Don Kichotą atpažįsta kaip kilnų žmogų ir riterį – tai tarsi užuomina į pamiršimo formų ekvivalenciją. Meilė ir riterystė mirštančio Viduramžių etoso pasaulyje yra pamiršimo formos ir sykiu pašaipos objektais. Tik pasiruošusieji mirti dėl meilės ir riterystės vieni kitus atpažįsta kaip tikėjimo brolius ir seseris. Meilė ir yra riterystė, o riterystė – meilė. Iš Don Kichoto gali šaipyti Altisidora, bet į jį kaip į savo didžiausią viltį žvelgia Liusinda ir Dorotėja. Apie savo meilę Dulsinėjai iš Toboso Don Kichotas fantazuoja, bet, susidūrės su tikrais įsimylėjeliais, neatpažįstamai pasikeičia ir iš nenatūralios kalbos, primenančios patetišką ir pakylėtą riterių romanų kalbą, pereina į jautrią išminingo žmogaus kalbą.

Įdomu, kad Cervanteso kuriami įsimylėjusių moterų paveikslai psichologine gelme neretai pranoksta įsimylėjusių vyrų paveikslus. Džuljeta neabejotinai pranoksta Romeo savo jausmų branda – Romeo nesikeičia ir nuo Rozalinos tiesiog pereina prie Džuljetos, kuri tampa jo lemtinga meile, o Džuljetos paveikslas atveria jaunos merginos metamorfozę. Iš vaiko ji virsta stipria, valinga ir už savo meilę kovojančia moterimi. Romeo nereikia dėl Džuljetos kovoti su savo aplinka, o Džuljetai tenka patirti ištisą dramą priešinantis tėvų norui ją ištinkinti už Pario, neminint jos tikėjimo Romeo teisumu ir nekaltumu dėl Tebaldo mirties. Džuljetos kilnumas – tai Dorotėjos ir sykiu maurės Zoraido kilnumo derinys. Savo meile ji iš tikrujų nugali savo jausmui priesišką aplinką. Tad meilės kalbos ir jausmo logikos srityje tarp Shakespeare'o ir Cervanteso galime konstatuoti akivaizdžią simetriją.

Bet draugystės srityje simetrija nustoją veikti. Kaip taikliai pažymėjo Haroldas Bloomas,

„draugystė Shakespeare'ui yra geriausiu atveju ironiška, dažniau išdavikiška“, o „Sančos Panisos ir jo riterio draugystė pranoksta bet kurią kitą literatūrinėje draugystės reprezentacijoje“ (Bloom, 2004, 82). Hamleto ryšys su Rozenkrancu ir Gildensternu arba Otelo ir Jago santiukį drama veikiau atveria draugystės negalimumą ar mažų mažiausiai pavojingas jos deformacijas galios ir kovos už ją pasaulyje.

Vienas iš netikėčiausių atvejų yra Romeo ir Merkucijaus draugystė, bet juk Merkucijus dėl draugo miršta ne kaip herojus, žinantis savo lemtį bei aplinkybes ir vis dėlto žengiantis fatališką žingsnį, o veikiau kaip pokštininkas riteris, iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos tikintis nuotygio, juoko ir žaismungumo galia. Merkucijus elgiasi drąsiai ir kilniai, bet draugystė su Romeo jo nepakeičia. Jis tampa tragiska figūra prieš savo paties valią. Būtent iš čia ir jo prakeiksmas abiem besivaidjančioms šeimoms: „A plague o' both your houses!“³ (Shakespeare, 1992, 121) Vis dėlto Romeo, pasišalinus sužeistam Merkucijui ir Benvolijui, nujausdamas Merkucijaus mirtį, apie draugą prabyla kaip apie tikrą riterį:

This gentleman, the Prince's near ally,
My very friend, hath got this mortal hurt
In my behalf. My reputation stained
With Tybalt's slander – Tybalt, that an hour
Hath been my cousin! O sweet Juliet,
Thy beauty hath made me effeminate
And in my temper softened valor's steel.⁴

(Ten pat, 123)

³ „Kad jas kur maras, abi jūsų šeimynas!“ (Shakespeare, 1997, 84)

⁴ „Šis artimas gentainis kunigaikščio
Kaip riteris gyvybę paaukojo,
Beginamas bičiulio savo garbę
Nuo užgaulios Tebaldo pašaipos,
Tebaldo, kurs prieš valandą tikтай
Man tapo broliu... O brangi Džuljeta!
Tavasis grožis mano širdyje
Suminkštino drąsos galinę plieną!“
(Shakespeare, 1997, 84)

Merkucijus yra triksteris sau, bet draugai jame atpažista riterišką ir kilnų draugą. Klano ir draugystės įtampa – įtampa tarp Tebaldo ir Merkucijaus – Romeo sieloje lemtingai išsprendžia ma po Merkucijaus mirties, apie kurią Benvolijus prabyla visų pirma liūdėdamas dėl kilnaus draugo žūties:

O Romeo, Romeo, brave Mercutio is dead.
That gallant spirit hath aspired the clouds,
Which too untimely here did scorn the earth.⁵

(*Ten pat*, 123)

Draugystė nėra Shakespeare'o optimizmo objektas. Kilnus ir teisingas valdovas – toks kaip Veronoje pilietinę santaiką, o ne kerštą ir klanų kovas siekiantis įtvirtinti Eskalas ar savo magiškas galias atsargiai naudojantis ir nuo blogio bei keršto susilaikantis Prosperas iš „Audros“ (*Tempest*) – Shakespeare'ui yra realistiškesnis ir įmanomėsnis nei draugystė ten, kur veriasi politinė galia. Ne veltui Shakespeare'o komedijų personažai nepalyginti lengviau pajégia būti tikri draugai nei jo tragedijų veikėjai. Ir už Merkucijaus gebėjimo būti draugu slypi juokas ir pokštas. Jis yra svetimkūnis iš tikrujų tragiškų Shakespeare'o charakterių galerijoje.

O ginklanešys Sanča Pansa tampa vieninteliu tikru Don Kichoto draugu įveikdamas net savo netikėjimą ir vulgarumą. Nuo pat romano pradžios nuosekliai atstovaudamas realybės principui (kitaip nei vaizduotės principui atstovaujantis Don Kichotas), Sanča Pansa vis labiau persiima savo riterio idėjomis. Bloomas atkreipia dėmesį, kad Shakespeare'o Hamletą ir Falstaffą iš „Linksmųjų Vindzoro našlių“ (*The Merry Wives of Windsor*) su Cervanteso Don Kichotu ir Sanča Pansa sieja glaudus ryšys: „Hamletas ir Don Kichotas, Falstafas ir Sanča Pansa atstovauja tam, kas yra nauja tradicijoje, nes visi jie

⁵ „Romeo! Romeo! Mirė mūsų
Merkucijus šaunus! Tauri jo siela
Pasauli ši paniekino anksti
Ir išdidžiai į debesis pakilo.“ (*Ten pat*, 84–85)

vienu metu yra stebinančiai išmintingi ir pavojingai pakvaišę.“ (Bloom, 2004, 98–99) Prie jų iš dalies būtų galima priskirti ir Merkucijų, balsuojantį tarp išminties ir kvailiojimo. Kad ir kaip būtų, juos visus sieja rimtos ir dramatiškos socialinės kaukės atmetimas. Jiems egzistuoja kai kas svarbesnis už galios ir jėgos monumen talumą žmonių pasaulyje.

Lygių draugystė – ar jie būtų riteriai, ar humanistai, – gerai žinoma Viduramžių ir Renesanso tyrinėtojams. Pakanka prisiminti legendinių riterių karaliaus Marko ir Tristano ar karaliaus Artūro ir Apskritojo stalo riterių draugystę, viena vertus, arba Thomo More'o ir Erazmo Roterdamiečio ar Thomo More'o ir „Utopijoje“ įamžinto Antverpeno humanisto Peterio Gileso draugystę, kita vertus (Bray, 2003). Sykiu galima spėti, kad Romeo, Benvolijaus ir Merkucijaus draugystė turi latentinio homoseksualumo obertonų – iš čia ir Merkucijaus pavyduliaivimas Romeo dėl jo susižavėjimo Rozalina.

Esama interpretacijų, kuriose akcentuojamas Romeo patiriamas konfliktas tarp vyriškos draugystės (arba aukščiausio lojalumo draugui) ir meilės moteriai – Romeo atsiduria ne pasirinkimo tarp Džuljetos ir savo šeimos, bet veikiau pasirinkimo tarp Džuljetos ir Merkucijaus situacijoje, kadangi Džuljeta ir Merkucijus yra iš tikrujų supriešinti pjesės teminėje struktūroje (Paster, 1992, 261–262). Meilės pavojujus vyriškai bičiulystei – nebūtinai dėl įsisąmoninto ar latentinio homoseksualaus prisirišimo prie draugo – nesunkiai atsekamas tiek Shakespeare'o, tiek Cervanteso kūriniuose. Žinoma, kad homoseksualumas Renesanso epochoje motyvavo ne vieną garsių ir kilmingų žmonių bičiulystę (Bray, 1982).

Riterio garbės kodeksas ir riteriškas kilnumas epochoje, kai prasidėjo jų saulėlydis ir riterystė kėlė pašaipą, o ne pagarbą ir susižavėjimą, yra ypatinga tema ne tik Cervanteso „Don Ki-

chote“. Beveik tuo pat metu, kai buvo parašytas „Don Kichotas“, Diego Rodríguezas de Silva y Velázquezas nutapė paveikslą „Bredos paėmimas“, vaizduojantį Nyderlandų ir Ispanijos karų realijas. Ispanijos kariuomenė 1625 metais po dvięjų mėnesių apsiausties užémė Bredos tvirtovę, kurios igula ilgai ir narsiai priešinosi, bet pagaliau pasidavė pasibaigus maisto atsargoms ir amunicijai. Psichologiskai giliame ir niuansuotame Velázquezo paveiksle matome triumfuojančius ispanų grandus ir nuliūdusius, prislėgtus olandų karininkus.

Paveikslė centre pavaizduotas Bredos tvirtovės komendantas Justinas von Nassau, artėjantis prie ispanų kariuomenės vado generolo Ambrosijaus Spinolos. Ambrosius (Ambrogio) Spinola (1569–1630), kilęs iš Genujos didikų, garsėjo kilniomis manieromis ir riterišku elgesiu. Spinola net nepažvelgia į tvirtovės raktus, kuriuos nusižeminės atiduoda nugalėtojui Justinas von Nassau, ir, apkabinęs per pečius olandų generolą, draugiškai jį pasveikina. Iš istorijos žinome, kad Spinola padékojo savo nugalėtam priešui už narsą ir liepė Ispanijos kariuomenei kuo pagarbiausiai elgtis su olandų kariškiais.

Karo pergalės efemeriskos, o garbės kodekas – amžinas. Ši išmintis leido Spinolai kone pranašiškai iškelti pagarbą nugalėtam priešui ir riterišką kurtuaziją virš vienadienių dalykų. Ir iš tiesų žinome, jog praėjus aštuonieriems metams olandai triuškinamai laimėjo mūšį prie Bredos ir atsiėmė tvirtovę iš ispanų. Bet ten jau nebebuvo nei Justino von Nassau, nei Ambrosijaus Spinolos – jie abu jau buvo mirę. (Argi Spinolos elgesys neprimena smuklėje Don Kichoto nusakyto kario elgesio kodekso?) Beje, jei pasirodytų, kad Velázquezo pateikta Spinolos individualybės ir charakterio interpretacija téra Ispanijos karališkujų rūmų tapytojo privaloma duoklę ispanų ginklo pergalėms ir tikrovės grzinimas, verta prisiminti Velázquezo bičiulio

Pieterio Pauwelliaus Rubenso, didžiojo flamančių tapytojo ir Antverpeno diplomato, dažnai su misija besilankiusio Ispanijoje, žodžius, kad jam per visą savo gyvenimą neteko matyti tokio išmintingo ir kilnaus žmogaus kaip Ambrosius Spinola.

Kad ir kaip būtų, Don Kichoto ir Sančos Pansos draugystė priklauso visai kitai – ir, tiesą sakant, unikalai pasaulinėje literatūroje – kategorijai. Iš pradžių darkęs savo pono vartojamas lotyniškas sentencijas ir vulgariai juokavęs, Sanča Pansa ilgainiui persiima Don Kichoto išmintimi. Kai kurie jo monologai stulbina savo humanizmu bei etinėmis ižvalgomis ir mažai kuo nusileidžia gražiausiomis Don Kichoto prakalboms, iš kurių ypač išsiskiria prakalba smuklėje apie tai, kuo panašus bei skirtinges universiteto studento ir kario gyvenimas ir kodėl karo menas ir mokslas yra aukštesnis ir kilnesnis net už universitetines studijas.

Sančos Pansos išmintis atsiveria jo monologe apie miegą. Verta prisiminti garsųjį Merkucijaus monologą apie karalienę Meb ir sapnus, kad suvoktum, kaip skiriasi du išminties tipai, reprezentuojami Merkucijaus ir Sančos Pansos. Merkucijaus žodžiai apie sapnus ir nerimastinę vaizduotę – „True, I talk of dreams, / Which are the children of an idle brain, / Begot of nothing but vain fantasy...“⁶ (Shakespeare, 1992, 49) – atveria nuo proto kontrolės atitrūkusios vaizduotés pavojingumą. Tai tikra Francisco José de Goya’os y Lucienteso „Kapričų“ (*Los Caprichos*) anticipacija. O Sanča Pansa prabyla apie visas sielos žaizdas gydančią, egalitarinę, it meilę ir mirtis visus mirtinguosius išlyginančią miego galią:

No entiendo eso [...] sólo entiendo que en tanto que duermo, ni tengo temor, ni esperanza, ni

---

⁶ „Aš pasakoju tau apie sapnus: / Juos dykinėjančiam prote žmogaus / Pagimdo įnoringoji vaizduotė.“ (Shakespeare, 1997, 36)

trabajo, ni gloria; y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita la kambre, agua que ahuyenta la sed fuego que calienta el frío, frío que templá el ardor, y, finalmente, moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Sola una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia.⁷ (Cervantes, 1949, 1675–1676)

Šioje vietoje pasiekiamą jų draugystės kulminacija – Sanča Pansa ir Don Kichotas susikeičia vietomis, tarsi pasikeičia kaukėmis ir mėgdžioja vienas kitą. Jie nebesišaipo vienas iš kito, bet veikiau patiki, kad gali prasmingai koegzistuoti skirtingos išminties formos, kurioms jie abu ir atstovauja. Tobulas pasikeitimasis vaidmenimis, idiomomis ir žodynu virsta draugų dialogo stebuklu:

– Nunca te he oído hablar Sancho – dijo Don Quijote –, tan elegantemente como ahora; por donde vengo a conocer ser verdad el refrán que tú algunas veces sueles decir: „No con quien naces, sino con quien paces.“⁸ (Ten pat, 1949, 1676)

Neįtikėtiniausias Don Kichoto ir Sančos Pansos draugystėje yra jos visiškas atotrūkis nuo hierarchinių socialinių santykijų, kurie XVII am-

⁷ „Nesuprantu šitų žodžių, [...] bet viena man yra aišku, jog, kol aš miegu, tol nežinau nei baimės, nei vilčių, nei sielvartų, nei džiaugsmų; pasakykime ačiū tam, kuris išrado miegą – ta skraistę, pridengiančią visas žmogaus mintis, tą maistą, naikinantį mums alkį, tą vandenį, malšinančią mums troškulį, tą ugnį, sušildančią šaltį, tą šaltį, vėsinantį mūsų karštį, žodžiu tarant, tą visuotinį pinigą, su kuriuo gali bet ką nusipirkti, tą mastą bei tas svarstyklės, kurios sulygina karalių ir piemenį, išminčių ir paikuolį. Dėl vieno dalyko man nepatinka miegas: mat, žmonės sako, kad jis primenąs mirtį ir kad tarp miegančio ir numirėlio – skirtumas nedidelis.“ (Servantes, 1959, 2, 597–598)

⁸ „Dar niekada, Sanča, – taré Don Kichotas, – aš negirdėjau tavęs taip prašmatniai kalbant, kaip dabar; ir šitai patvirtinā patarlę, kurią tu dažnai mėgsti kartoti: „Ne su kuo gimei, bet su kuo ganei.“ (Ten pat, 1959, 2, 598)

žiuje buvo giliai persmelkę feodalinę ir aristokratišką Ispaniją. Jų draugystėje esama pedagoginio proceso elementų ir sykių socialinio abipusiškumo, tampančio vienas kito asmenybės ir egzistencinės patirties papildymo galimybe. Vaizduotės principui atstovaujantis Don Kichotas Sančos Pansos dėka vis labiau susitaiko su tikrove ir priima jos logiką. Būtent tai greičiausiai ir parengia dorą hidalgą krikščioniškai mirčiai, susitikimui su Dievu ir atsisveikinimui su Don Kichoto pasaulio vizija kaip pamšimo forma.

Kita vertus, Sanča Pansa iš vulgaraus prascioko virsta išmintingu ir karčios gyvenimo patirties turinčiu žmogumi. Skyrium Don Kichotas ir Sanča Pansa simbolizuoją žmogaus egzistencinį nepakankamumą. Sudėjus juos į vieną asmenybę, būtų galima gauti tobulos pilnatvés žmogų. Bet taip sukonstruota asmenybė yra viso labo tik schema – juk draugystė ir meilė plačiausia prasme ir yra pastanga įveikti individu nepakankamumą, sykių mechanika nepaverčianti jo nei kuo nors kitu, nei kito individu pildiniu.

Meilės sampratos „Romeo ir Džuljetoje“ ir „Don Kichote“ – beveik tapačios ar bent jau tarp jų yra neabejotinų, istoriškai ir kultūriškai salygotų sentimentų, idėjų, idealų ir vertybų struktūrinių izomorfizmų (arba tiesiog tam tikra mentalinė-vertyninė simetrija), o šiuose kūrianiuose išplėtotose draugystės sampratose tokios simetrijos nebelineka. „Romeo ir Džuljetoje“ draugystė yra lygių sajunga, o „Don Kichote“ draugystė tampa įmanoma būtent tarp fundamentaliai skirtingų, nelygių ir luomo, t. y. socialinės hierarchijos, požiūriu, atrodytu, nesuderinamų žmonių.

Šioje vietoje būtų galima kelti hipotezę, kad Don Kichoto ir Sančos Pansos draugystė tobulai reprezentuoja tradicinės hierarchijos modelį, nors sykių neveikia pagal modernių Vakarų visuomenės hierarchijos sampratą kaip sociali-

nė vertikalę arba galios pyramidę. Louis Dumont'as savo studijose yra apibrėžęs hierarchiją kaip tradicinį socialinės egzistencijos ir žmonių santykų modelį, kuriam būdinga ne galios centras ir jos neturinčiųjų atskirtis socialinėse paraštėse (tai, anot jo, būtų perdėm moderni ir vakarietiška hierarchijos samprata – klasikiniai hierarchijos modeliai Indijoje ir kitose nevakarietiškose civilizacijose reiškiasi visai kitaip), o socialinės teorijos / ideologijos vadovavimas socialinei praktikai. Hierarchija, pasak Dumont'o, kaip tik ir leidžia sukurti sąsajas tarp žmonių, nes ne pavieniai individai, o tai, kas juos sieja, yra socialinė būtis (Dumont, 2002).

Anot šio prancūzų istoriko ir civilizacijų teoretiko, tyrinėjusio hierarchiją ir lygybę kaip skirtį tarp tradicinės ir moderniosios visuomenės bei sykiu kaip kontrolinius civilizacijų principus, hierarchija visų pirma reiškiasi kaip ontologinis vienas kito papildymo, tarpusavio papildomumo (arba, vartojant jo terminą, hierarchinio komplementarumo) ir priešybės apglobimo principai. Tai dvielę atraminių socialinės būties komponentų – socialinės teorijos, arba ideologijos, ir socialinės praktikos, arba paties organizuoto gyvenimo, – komplementarus ryšys, aukštesnio sąmoningumo elementui imantis idėjinio-vertybinio vadovavimo žemesnio sąmoningumo elementui. Modernybė šią logiką sunaikina, todėl, anot Dumont'o, moderniuosiuose Vakaruose, kuriuose jau seniai yra įvykęs fundamentalus skilimas tarp tiesos / fakto ir verstybės, kalbėti apie kažkokią verstybių hierarchiją yra tiesiog *contradictio in adjecto* (Donskis, 2000, 135–145).

Įdomu, kad Don Kichoto ir Sančos Pansos draugystė tobulai įkūnija tradicinės, t. y. klasikinės, hierarchijos modelį – lieka skirtumų tarp dvielę socialinių realybių, atstovaujamų bajoro (riterio) ir sodiečio (tarno), bet sykiu aukštesnio sąmoningumo sandas vadovauja žemesnio sąmoningumo sandui. Sykiu jie įkūnija prieš-

bės apglobtį ir hierarchinį komplementarumą Dumont'o sąvokos prasme geriau nei bet kuris kitas socialinių santykių pavyzdys pasaulinėje literatūroje.

Tad galima štai kokia Don Kichoto ir Sančos Pansos draugystės versija bei sykiu viso kūrinio interpretavimo strategija. Riteriška draugystė tarp to paties luomo žmonių nebeįmanoma epochoje, kurioje miršta Viduramžiai ir jų etosas, bet įmanoma dvasinė riterystė, pakeliant į jos rangą tą, kuris neprarado tikėjimo. Tokiamo kontekste tikėjimas iškyla aukščiau už realią galią (kurios Don Kichotas neturi ir būtent todėl yra komiškas ją turintiems aristokratams), t. y. socialinė teorija, arba ideologija, pakyla aukščiau už socialinę praktiką. O juk Dumont'as teigia, kad modernybė ir yra ne kas kita, kaip šios logikos inversija – praktika (galia) tampa svarbesnė už ideologiją (vertėbes arba tikėjimą).

„Romeo ir Džuljeta“ atskleidžia renesančinių meilės ir draugystės modelį, o „Don Kichote“ matome renesansinę meilės sampratą, bet labiau viduramžišką – nors „sociologiškai“ ir šiek tiek pakoreguotą – draugystės, kaip bendro pasišventimo idealui, sampratą.

Išvados

Meilės ir draugystės psichogenezė bei sociogenė Šakespeare'o „Romeo ir Džuljetoje“ ir Cervanteso „Don Kichote“ padeda mums atsekti moderniojo pasaulio gimimo kontūrus. Abiem atvejais šie didieji literatūros kūriniai tampa moderniosios sąmonės ir visuomenės diskursyviniu bei moralinės vaizduotės žemėlapiu. Bene svarbiausia yra tai, kad jie atveria galios ir vaizduotės santykį pereinamojoje epochoje, kai galutinai užgeso ištisas Europos dvasinės universumas, kurį mes vadiname Viduramžių pasauliu, o su juo – ne tik riterystės etika ir su ja susiję elgesio kodeksai bei verstybių konsteliacija, bet ir ištisas pasaulėjautos tipas. Aptartuosiuose kū-

riniuose ir yra pavaizduotas gimimas to pasaulio, kurį mes atpažištame kaip modernybę. Politinės galios ir moralinės vaizduotės santykio analizė, pasitelkiant didžiuosius literatūros kūrinius, leidžia mums atsekti moderniojo jautrumo formų gimimą, o kartu ir ankstyvesniųjų mentalinių klodų bei pasaulėjautos tipų pabaigą.

Viena iš tokių pamatiniių transformacijų, esmingai pakeitusių visą Europos ir Vakarų pasaulio sociopolitinių, sociokultūrinų ir mentalinių gyvenimą, buvo apie tūkstantį metų trukusios Viduramžių epochos pabaiga. Tobulas dvasinis šios didžiosios transformacijos kartografovimas ir sudaro didelę dalį Shakespeare'o ir Cervanteso kūrybos paslapties. Galima teigti, jog „Romeo ir Džuljeta“ bei „Don Kichotas“ atskleidžia Viduramžių asmenybės tipo pabaigą, moderniojo žmogaus jautrumo psychogenezę ir sociogenezę, o sykiu ir ištiso moralinės vaizduotės tipo bei mentaliteto pabaigą. „Romeo ir Džuljetoje“ galime aptikti pradus draugystės versijos, kuri vėliau buvo pavadinta romantiška draugyste ir XVIII amžiaus rašytojos Harrietos Bowdler apibūdinta kaip „sielų sajunga, širdžių santuoka, sumanymo ir prierašumo, kuris, įžengus į ji abipusio sutikimo keliu, išaugo į tyriaušią simpatiją ir ištikimiausią meilę, harmoniją“ (Faderman, 1981, 68). Ši jautrumo forma ir draugystės versija, pasak Vytauto Kavolio, „atsirado, besiremiant klasikiniais pavyzdžiais, tarp šešio-

liktojo amžiaus aristokratų (Montaigne'is)“ (Kavolis, 1998, 61).

Bet „Don Kichote“ draugystę jau regime veikiau kaip viduramžišką idealą su modernybės intarpais. Tai mišrus modelis, bylojantis apie dramatišką vertybų koliziją šiame Cervanteso kūrinyje. Žinome, kad Cervanteso siekis buvo išjuokti mirusius, bet riterių dar vis snobiškai gavinamus Viduramžių ankstyvosios modernybės Ispanijoje. Ar tik neįvyko taip, kad, „Don Kichotui“ visiškai netycia atitrūkus nuo paties rašytojo norų ir kūrybinio sumanymo parašyti riterių romano parodiją, šis romanas tapo galtingiausiu Viduramžių etoso ir kultūros „revanšu“ – senosios vertybų sistemos įsiveržimu į modernią Europą? Jei taip, tai „Don Kichotą“ reikėtų laikyti didžiausiu konservatyviosios literatūrinės ir moralinės vaizduotės šedevru vienoje Europos literatūroje.

Gal šios aplinkybės bent iš dalies leistų paaiškinti ypatingą „Romeo ir Džuljetos“ ir ypač „Don Kichoto“ populiarumą moderniajame pasaulyje. Gal būti, kad modernybės žmonės šiuose kūriniuose atpažino savo pasaulio ir epochos gyvenimo formas bei paskutinišias mirštančių formų apraiškas. Sie kūriniai atveria modernybės gimimą vėlyvujų Viduramžių pasaulyje, kurio pabaigą kaip niekas kitas pasaulinėje literatūroje atvėrė Williamas Shakespeare'as ir Miguelis de Cervantesas.

LITERATŪRA

1. Ayala, Francisko, 2005: *La Invención del Quijote*, Madrid: Punto de Lectura.
2. Bloom, Harold, 2004: *Where Shall Wisdom Be Found?*, New York: Riverhead Books.
3. Bray, Alan, 2003: *The Friend*, Chicago & London: University of Chicago Press.
4. Bray, Alan, 1982: *Homosexuality in Renaissance England*, London: Gay Men's Press.
5. Cervantes, Miguel de, 2003 [1605]: *Don Quijote*, tr. Edith Grossman, intr. Harold Bloom. New York: HarperCollins Publishers Inc.
6. Cervantes Saavedra, Miguel de, 1949 [1605]: *El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha*, Madrid: Aguilar, S. A. de ediciones.
7. Donskis, Leonidas, 2000: *The End of Ideology and Utopia? Moral Imagination and Cultural Criticism in the Twentieth Century*, New York: Peter Lang.
8. Donskis, Leonidas, 2003: *Forms of Hatred: The Troubled Imagination in Modern Philosophy and Literature*, Amsterdam / New York: Rodopi.
9. Dumont, Louis, 2002: *Esė apie individualizmą: Modernioji ideologija antropologiniu požiūriu*, Vilnius: Baltos lankos.

10. Elias, Norbert, 1994: *The Civilizing Process*, Oxford & Cambridge, Mass.: Blackwell.
11. Faderman, Lillian, 1981: *Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Love between Women from the Renaissance to the Present*, New York: William Morrow.
12. Falcón, Lidia, 1997: *Amor, Sexo y Aventura en las Mujeres del Quijote*, Barcelona: Hacer Editorial; Madrid: Vindicación Feminista.
13. Ginsberg, Robert, 2004: *The Aesthetics of Risks*, Amsterdam / New York: Rodopi.
14. Kavolis, Vytautas, 1998: *Civilizacijų analizė*, Vilnius: Baltos lankos.
15. Kavolis, Vytautas, 1995: *Civilization Analysis as a Sociology of Culture*. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press.
16. Kavolis, Vytautas, 1987: „History of Consciousness and Civilization Analysis“, *Comparative Civilizations Review* 17, 1–19.
17. Leites, Edmund, ed., 1988: *Conscience and Casuistry in Early Modern Europe*, Cambridge: England, Cambridge University Press.
18. Leites, Edmund, 1986: *The Puritan Conscience and Modern Sexuality*, New Haven, Conn.: Yale University Press.
19. Nabokov, Vladimir, 1983: *Lectures on Don Quixote*, ed. Fredson Bowers, foreword by Guy Davenport, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
20. Paster, Gail Kern, 1992: „Romeo and Juliet: A Modern Perspective“, *William Shakespeare, The Tragedy of Romeo and Juliet*, New York et al.: Washington Square Press, 253–265.
21. Rougemont, Denis de, 1995: *Love in the Western World*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
22. Schama, Simon, 1997: *The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age*, New York: Vintage Books.
23. Servantes Saavedra, Miguel de (Miguel de Cervantes Saavedra), 1959 [1605]: *Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos* (El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha) 1, vertė Pulgis Andriušis, redagavo ir eileraščius vertė Aleksys Churginas, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla.
24. Servantes Saavedra, Miguel de (Miguel de Cervantes Saavedra), 1959 [1605]: *Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos* (El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha) 2, vertė Pulgis Andriušis, redagavo ir eileraščius vertė Aleksys Churginas, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla.
25. Shakespeare, William, 1992 [1597]: *The Tragedy of Romeo and Juliet*, New York et al.: Washington Square Press.
26. Shakespeare, William, 1997 [1597]: *Romeo ir Džuljeta*, vertė Aleksys Churginas, Vilnius: Baltos lankos.
27. Weiger, John G., 1979: *The Individuated Self: Cervantes and the Emergence of the Individual*, Athens, Oh.: Ohio University Press.

THE SOCIOGENESIS OF MODERN FEELINGS: LOVE AND FRIENDSHIP IN MIGUEL DE CERVANTES' "DON QUIXOTE" AND WILLIAM SHAKESPEARE'S "ROMEO AND JULIET"

Leonidas Donskis

S u m m a r y

William Shakespeare's "Romeo and Juliet" reveals modern feelings – love and friendship – and their socio-genesis. Love and friendship emerge here as the feelings of a modern person. "Don Quixote of La Mancha", the great novel by Miguel de Cervantes Saavedra, to this day keeps providing new insights and hot moral and philosophical issues for debate. "Don Quixote" is closely related to the great paradoxes of life: how to sustain our moral code in a world where morality is vanishing; how to sustain noble-mindedness and noble behaviour in a world that mocks and

despises an individual precisely because he tries to sustain such behaviour. The novel depicts a dramatic crossroads of two epochs – the end of the Middle Ages and the beginning of modern times. In doing so, it offers philosophical, moral and political implications for societal existence: the loss of the moral code of chivalry and the end of medieval idealism. The psychogenesis and socio-genesis of the most intimate aspects of human exchanges – love and friendship – is approached, in the article, from the perspective of the history of consciousness.

Autoriaus adresas:
Politikos mokslo ir diplomatinės institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Gedimino g. 44, LT-44240 Kaunas
El. paštas: leonidas_donskis@fc.vdu.lt

Gauta 2006-04-01

Priimta publikuoti 2006-05-10