Tereza Chlaňová, Lucie Řehoříková, Jaryna Cymbal

Básnění ke 3. výročí války

1. den (pondělí) – Popravené obrození + Valerjan Poliščuk

Básnění tento týden věnujeme ukrajinské poezii. Připomínáme si tři roky od začátku plnohodnotné fáze rusko-ukrajinské války – výročí, které Ukrajinci vnímají i jako pokračování desetiletí trvajícího boje za svobodu. Jak sami říkají: Začal třetí rok třídenní „speciální operace“ v desetileté válce, která trvá už stovky let.

Pro následujících pět dní jsme spolu s Lucií Řehoříkovou a Jarynou Cymbal připravily BáSnění věnované mimo jiné autorům takzvaného „popraveného obrození“. Tento pojem se vžil pro označení ukrajinských spisovatelů i představitelů jiných umění, kteří tvořili ve 20. letech 20. století na sovětské Ukrajině a z nichž většina nepřežila stalinské represe třicátých let. Les Kurbas, Mykola Zerov, Mychajl Semenko, Majk Johansen nebo Valerjan Pidmohylnyj, kterého čeští čtenáři znají díky románu Město, který vyšel v překladu Miroslava Tomka. Kdybych měla přečíst jména všech zabitých spisovatelů, dnešní pořad by mi na to nestačil. Z více než dvou set jmen jsme vybraly Valerjana Poliščuka. Mimořádně dobře totiž ztělesňuje atmosféru dvacátých let, plnou experimentů, horečnaté tvorby, různých stylů a poetik, literárních organizací a spolků… I z něj proudily texty různého druhu jako nezkrotné řeky. I on experimentoval: není divu, že u něj najdeme jak poému na motivy starých letopisů, román o ukrajinském filozofovi Skovorodovi, tak i knihu o Donbase, teoretické práce o avantgardě, knížky pro děti, básně bojující proti alkoholismu, bezpočet milostných i erotických veršů, cykly aforismů a mnoho, mnoho dalšího… Já jsem našla zalíbení v některých jeho básních o moři. Jsou nesmírně sugestivní, do člověka se zadírají jako slaná voda do poškrábané kůže, pohazují náladami jako bouřící moře pobřežním pískem. První báseň pochází z cyklu Detaily krymské krajiny.

III.

Vlna jako had

prohýbá páteř,

hlavu pozvedá a syčí.

Náhle se zažírá do písku a štěrku,

noří do něj celou tlamu,

šelestí a šustí,

jako by husy šoupaly nohama.

Záda slonů se vzdouvají,

ohnuté páteře mamutů a jiných pradávných oblud,

tlapy a žebra – divoká síla -

až po břicha uvízly v zemi.

Všechno se zastavilo,

zkamenělo.

A šedo-hnědá kůže vápence

prorostla borovým lesem.

Přišli k moři jako k napajedlu,

spatřili vše a jako by zkameněli.

Ten stanul čelem k moři,

ten bokem –

a hory se obrátily.

Možná se jen přepily slané vody?

A modrý, tak neskutečně modrý email

stékal jako horký proud:

do očí, do uší, do mozku,

leze, pluje, zažírá se –

neubráníš se mu.

A slunce nad ním nese zlatou korunu,

až nohy pálí.

Vítr cupitá v žlutých střevících,

sbírá listí do košíku

a nese ho k moři:

Podzim.

Druhá báseň “Hora kočka” pochází z cyklu Detaily věčné cesty

Večerní moře v zátoce

jako stříbrné mléko.

Hora se tiše přikradla ke břehu,

kočičí ucho nastražila.

Mezi lopatky svěsí šíji.

Tlamu zanoří do mléka,

očichá ho a už hltá.

Ani tlapkami, ani ocasem nepohne.

Na žlutém citronu nebe

ustrnula nepřirozeně temná silueta hory

- jako opravdová kočka.

Z hor sestupuje večer,

vítr ho provází svým vanutím.

Po vodě rychle odeznívají kroky,

jež po sobě zanechávají borové vůně,

plíce se vzdouvají svěžím dechem

vykovaném v mladém srdci.

4:45

Překlad básní: Tereza Chlaňová

2. den (úterý) – Další básníci popraveného obrození – Jevhen Plužnyk

„Tiše padá na zem sníh jako zapomenuté slovo.“

Tento minimalistický verš ukrajinského básníka Jevhena Plužnyka, kterého jsme pro dnešní básnění vybraly, evokuje meditativní atmosféru, která nás vybízí k zamyšlení nad pomíjivostí života a významem slov v našem každodenním bytí.

Tento básník, prozaik a dramatik se znovu dostává do povědomí čtenářů, a velkou zásluhu na tom má Jaryna Cymbal, ukrajinská literární vědkyně, která v roce 2016 iniciovala vznik edice „Naše dvacátá“ v kyjevském nakladatelství Tempora, čímž znovu začala oživovat texty autorů tak zvaného „popraveného obrození“. Jevhen Plužnyk je považován za jednoho z nejvýraznějších ukrajinských básníků 20. let 20. století – jeho poezie přitahuje lakoničností obrazů, působivými výřezy skutečnosti, které zároveň nepostrádají hloubku. Není překvapivé, že Plužnyk býval sám sobě nelítostným kritikem a cizeloval své básně až k dokonalosti tak, aby dosáhl kýženého výrazu/tvaru, který přesně odpovídal určitému pocitu, myšlence, dojmu. Existenciální pocit předurčenosti, neodvratnosti osudu se u něj prolíná s nezkrotitelnou touhou po životě a schopností prožít plně každý jediný okamžik vyměřeného času. Tento zdánlivý paradox je úzce spojen s jeho osobním příběhem – svůj dospělý život se potýkal s tuberkulózou a nejednou byl na pokraji smrti. V roce 1926, kdy se dusil krví a smrt se zdála téměř nevyhnutelnou, i tehdy dokázal vnímat krásu – třeba ve chvíli, kdy pozoroval veverku skákající po borovici. Velkou část svých básní a dopisů věnoval své ženě Halyně. Jednou jí řekl: „Víš, Haljo, když člověk opravdu chce, může i neumřít.“ Jeho dopisy jsou mimochodem literárními skvosty samy o sobě, plné něhy a hlubokých citů, podobně jako jeho básně. Nelehkou smrt však Plužnykovi nakonec připravil sovětský režim – básník zemřel v roce 1936 v lágrovém špitálu na Soloveckých ostrovech, daleko od domova, daleko od své ženy. Zůstává však zvěčněný v románu Valerjana Pidmohylného *Město*, kde se stal prototypem básníka Vyhorského, a neustále je zpřítomňován i skrze svou poezii. Sugestivní jednoduchostí, ale zároveň magnetizující silou čím dál víc přitahuje pozornost současných čtenářů.

Byť mnohým v jejich zdejší pouti

delší čas štědře přisoudili,

já přece nebudu se rmoutit –

vždyť žil jsem! Ač jen krátkou chvíli.

Viděl jsem tolik! A i nyní

myšlenky v sobě neuhasím!

Žil v stejné zemi někdo jiný,

kdo prožil stejně těžké časy?

Aby vědom si váhy slova,

dokázal zvolat bez mrknutí:

Únavo, vyzývám tě znova:

Přijď mladickou mou vášeň zkrotit!

* * *

Od dnů odtrhla se slova,

vadnou na stránkách knih a dny –

ty jsou jak temná řeka!

Radost je jako nová:

Déšť zas ze střechy stéká.

Prolhaní jste, komu je všechno jasné!

Náš sen může vše pokořit!

Dny? Jaká sbírka banalit!

4:00

Překlad básní: Tereza Chlaňová

3. den (středa) – Emigrace a exil – Olena Teliha

V době po první světové válce, kdy u nás začínáme budovat první republiku, Ukrajinci se ocitají ve zcela jiné situaci. Na rozdíl od nás se jim nepodaří uhájit nezávislý stát a desetitisíce lidí, kteří se nehodlají smířit se sovětským režimem, se ocitají v emigraci. Mezi nimi i Olena Teliha – jako sedmnáctiletá dívka nachází útočiště v Praze a v Poděbradech… Olena Teliha milovala tanec, a právě tanec dokonale vystihuje její naturel – vášeň i řád, živelnost i pevný rytmus. Touha prožít život v jeho plnosti, nejít na kompromis, nepoddat se šedi každodenní rutiny, ale směřovat k naplnění. *„Dnes každý krok chtěl by se ve walz proměnit…,“* říká v jedné ze svých básní… V jiné se chce pro změnu každý její den stát rebelem. Báseň pak končí asi jejími nejcitovanějšími řádky: *„Barvy až protkají oblohu za obzor, / můj sen se vetkne do modlitby ranní: / prosím Boha o nejcennější dar: / palčivou smrt – ne chladné umírání.“* Tyto řádky bývají považovány za téměř prorocké, jako by předvídala svou smrt. Za druhé světové války totiž po řadě let strávených v Polsku odjíždí zpět do svého vysněného Kyjeva, aby zde v chladu a hladu probouzela skomírající literární život, což se jí stane osudným – je popravena v únoru roku 1942 i se svým manželem Mychajlem Telihou v Babím jaru. Báseň, která zde zazní, vtěluje její představy o návratu na Ukrajinu…

Vím, že za jasného podzimního dne

si každý svoji vlastní cestu zvolí.

Těžkými zkouškami duše zorané –

vítězství dozraje jak klasy v polích.

To, co se po léta zdálo jako sen,

v možné a skutečné se obrátí,

paprsek slunce padne na kámen

ve chvíli oslnivé závrati.

Jen na náš lid pomysli, na vesnice,

i svoje město uvidíme záhy!

Po vzduchu lačně zalapají plíce,

jim patřit bude – jiskrný a vlahý.

Zlověstný vítr odkudsi smutek vyšle

– závanem mrazivým srdce opřede:

Všechno je nové… A k prastaré višni

matka tě s úsměvem vítat nepřijde.

Duše na stráži s rozhodností stane,

by opatrně a bděle střežila

ostatní duše – zlověstné i chladné,

i průrvy, co kolem každá vyryla.

Tak často srdce sevřené je bolem

a hrdlo naplňuje hořká tíseň,

když zas a znova nad tvým rodným polem

cizí melodií rozezní se píseň.

Čeká nás vše: zoufalství, ponížení

i ve své zemi cizincem se stát.

Smutku říct ne – uvěřit v rozednění,

zas jednu cestu svorně prošlapat.

Láska ať hranice svou vášní setře,

bouřlivou vodu chceme přebrodit,

zas bude naše, co nám právem patří,

zas se svým národem budeme dlít.

Druhá báseň je výzvou poklidným dnům:

Všechno – jen tohle ne! Ne těm dnům poklidným,

kdy šeď se usadila ve slovech,

myšlenky podobné uhlíkům řeřavým

a přání v zaprášených okovech.

Jen trochu větru, smíchu nebo zloby!

aby se chtělo skrz rez mříží rvát.

Miluj a nenáviď! ať nahlas někdo poví,

Zas bude za to stát – žít nebo umírat!

Neboj se dnů spletených do uzle,

bezesných nocí, zamlžených rán.

Ať pořeže čas tváře – dobrem nebo zlem!

Ať srdce pálí drobnokresba ran!

Obcházej stín. Hru tvou ať vášeň žene,

neboj se záře, která oslepí,

po parném dni hrom zahřmí vytouženě

a blesk jak střela z mraků vyletí.

5:00

Překlad básní: Tereza Chlaňová

4. den (čtvrtek) – Paralela s dneškem – Serhij Žadan

Čtvrtý den našeho ukrajinského BáSnění přináší propojení minulosti a současnosti, kdy se ukrajinská poezie stává mostem mezi tragédiemi 20. století a současnými událostmi. Nelze v této souvislosti nevzpomenout Charkov, město s bohatou kulturní tradicí, které bylo ve 20. a na počátku 30. let domovem mnoha významných spisovatelů a hlavním městem ukrajinské kultury. Symbolem ztracených hlasů „popraveného obrození” se stává Dům Slovo, kde žili tehdejší přední intelektuálové, z nichž mnozí se stali obětmi stalinských čistek.

Chceme však zdůraznit především to, jak současnost přináší renesanci zájmu o umlčené autory díky umělcům jako je Serhij Žadan, jehož dílo propojuje minulost s aktuálními otázkami války a identity. Ačkoliv něčemu podobnému se věnuje i řada jiných autorů, záměrně jsme vybraly právě Žadana, neboť je českému čtenáři známý. Další zajímavé odkazy a souvislosti mohou posluchači najít na webové stránce věnované našemu pořadu.

Báseň „Mrtví básníci“ pochází z roku 2022, kdy Serhij spolupracoval s hudebníkem Jurijem Huržym na projektu „Foxtroty“, experimentálním hudebním albu, které čerpá inspiraci mimo jiné i ze zapomenutých a režimem zakázaných básníků. Podobné iniciativy vznikají na Ukrajině stále častěji. Jmenujme i nesmírně populární hudební projekt lvovského muzikanta Marjana Pyriha a jeho kapely „Pyrih i Batih“, kteří zhudebňují básně autorů 20. let, ale i dalších klasiků.

Mrtví básníci

Ze vší literatury

a všech možností jazyka

mě osobně vždycky zajímala slova,

jimiž se promlouvá

k mrtvým.

Jako by bylo možné složit věty,

které proniknou do éteru smrti.

Poslouchejte mě,

vy, zbavení sladkých receptorů zpěvu.

Poslouchejte mě nyní,

slyšte můj šepot,

zpotvořený akustikou nebytí.

Poslouchejte mě,

vy, již jste byli za života zjizveni dialekty,

do jejichž hrdla již od dětství pronikala rozžhavená jehla abecedy,

vy, sboristé, se schopností napodobovat ptačí křik.

Já vím – jako největší nespravedlnost nyní vnímáte nemožnost odpovědět na hlasy,

které vás volají z mlhy,

nemožnost říct alespoň něco na svoji obranu,

nemožnost ochránit tento nikomu nepatřící noční prostor

mezi nadějí a pamětí.

Ale dokonce i po smrti je jazyk důležitý.

Podobný prohloubenému řečišti,

připomínající okamžik, kdy se na podzim poprvé zahřívá velký dům.

Jediným pravidlem je zapouštět kořeny a nechat je dál prorážet.

Jediná šance je držet se větve hlasu.

Mimo to nebude nic.

Nikdo si tě nezapamatuje podle tvého mlčení.

Nikdo místo tebe nedá jména okolním řekám.

Vy, kteří jste nyní tvořeni ozvěnou,

vy, kteří jste nyní naplněni tichem,

mluvte, no tak, mluvte,

promlouvejte travou,

promlouvejte jinovatkou,

promlouvejte skrze dirigenty.

4:15

Překlad básně: Tereza Chlaňová

5. den (pátek) – Poezie jako svědectví a naděje – Olena Herasymjuk

Pátý, poslední den BáSnění chceme otevřít smutnou bilancí – více než 200 ukrajinských umělců již zahynulo.

(Mezi těmi, kteří dnes bojují a jejichž hlasy bychom rády třeba v dalších cyklech pořadů básnění představily.

V armádě slouží: Oleh Kadanov, Maksym Lyžov, Artur Droň, Fedir Rudyj, Ihor Mitrov, Serhij Žadan, Valerij Puzyk, Anatolij Dnistrovyj, Jelizaveta Žarikova, Pavlo Vyšebaba, Serhij Panťuk, Serhij Demčuk.

Dobrovolníci a ti, kdo slouží v týlu: Natalka Marynčak, Olena Maksymenko, Andrij Ljubka.

Veteráni (bojovali na frontě dříve): Jaryna Čornohuz, Olena Herasymjuk, Olena Šarhovska.)

Pro závěrečný den jsme vybraly báseň ukrajinské básnířky, paramedičky a aktivistky Oleny Herasymjuk. Tato třiatřicetiletá autorka ve své literární tvorbě reflektuje osobní i kolektivní zkušenost války a historickou paměť Ukrajiny. Velké úsilí věnuje sběru materiálů a rukopisů po zavražděných autorech – oslovuje pozůstalé, archivuje jejich odkaz. Jak sama říká: *„Abychom neztratili to, co je možné zachránit, a dali o tom vědět světu. Nesmíme dopustit, aby se naše kulturní dědictví znovu ztratilo, jako tomu bylo před sto lety.“*

Olena vzkazuje posluchačům Vltavy:

“Jmenuji se Olena Herasymjuk, krycím jménem Hera. Odjakživa jsem chtěla být spisovatelkou, ale nikdy by mě nenapadlo, že můj talent bude sloužit mé zemi k tomu, abych opěvovala své padlé přátele a čtenáře zavražděné rukou nepřítele. Sedm let jsem působila jako dobrovolná medička a mnoho času jsem strávila u Mariupolu. Během těch let jsem stihla navázat přátelství s obyvateli toho nádherného města, mnohokrát jsem tam vystupovala a zamilovala se do jeho přímořských scenérií. Dnes je město Mariupol zcela zničeno. Moji čtenáři z Mariupolu i dalších donbaských měst jsou mrtví. A právě proto je pro mě nesmírně důležité vám dnes připomenout, jak strašnou cenu má moje země platit – dokonce i za něco tak zdánlivě nepatrného a lehkovážného, jako je současná literatura. Vzpomínejte dnes spolu se mnou na mé čtenáře. Vaše pozornost se na těch několik krátkých minut stane naší nadějí.”

Překlad vzkazu: Lucie Řehoříková

Jsem básnířkou, co píše neviditelné básně

pro své zabité čtenáře.

Stojím a čtu své nové básně na jevišti

Činoherního divadla v Mariupolu,

zničeném do základů ruskými leteckými bombami.

Stojím na jevišti, které už není,

už není jevištěm, ale hrobem,

v němž jsou zaživa pohřbeni

tisíce mužů, žen a jejich dětí –

i mrtvých, i živých, a dokonce i nenarozených.

Válka – to je orchestřiště poezie

a její neviditelné umění zní a proniká námi jako střepiny,

rozrývá těla knih i lidí, co je čtou,

umění války zní tak hlasitě, že ho nepřehluší ovace.

Umění války zní z hrdla ruských tanků a dělostřelectva

a moje ukrajinská poezie je jen písní zoufalství,

která chce být hlasitější než výbuchy jejich impéria,

hlasitější než žalozpěvy smrti,

hlasitější než mlčení mrtvých a ustrnutí živých.

Moje poezie touží být hlasitější, než je soucit světa přebývajícího v bezpečí,

než je mlčení obyvatel kontinentů žijících v míru,

kde už staletí nebyly žádné války,

než je mlčení těch, kteří se na nás dívají přes hranice,

stojí bezpečně na druhé straně svobody

a hledí na rozpačitého básníka,

jenž čte básně na bombami zničeném jevišti,

ve městě, co na světě už neexistuje,

jen na mapách světa – jenže ten svět už taky není

celá planeta padla v mé zemi, padla celá planeta –

do jednoho, pod ruskými leteckými bombami.

Vy jste diváci a díváte se na jeviště Činoherního divadla v Mariupolu,

zaznívá z něj sbor tisíců lidí, kteří jsou zaživa pokryti střepinami,

posloucháte hlasy těch, s nimiž mluvím společným jazykem krve,

sdílím s nimi duši

a mluvím stejnou bolestí,

říkáte si:

tak tohle je poezie,

tak tohle je zábava,

tak tohle je hračka, s níž se dá hrát dokonce i když leží v krvi na bombami zničeném prostranství

uprostřed nádraží – jediné naději, jak tu přežít.

Stojím a čtu své nové básně na zničeném jevišti Činoherního divadla v Mariupolu,

ale už to nejsou básně,

to o sobě dává vědět hlas ukrajinského básníka

černá symfonie genocidy,

takhle zní poezie z orchestřiště války

a pokrývá se popelem ticha.

5:00 (pokud by se četl modrý text, tak to bude více)

Překlad básně: Tereza Chlaňová