

Közössége építő erő vagy divatjelenség? A költészet (ön)megújítása vagy az irodalmárok álma a popsztár-létról? Az örökkévalóság vagy három perc hírnév? Összeállításunk nem kíván véleges választ adni a fenti kérdésekre, csupán arra vállalkozik, hogy feltérképezze a slam poetry magyarországi történetét, illetve átfogó körképet nyújtson jelenéről. Tekintettel a hazai kritikai recepció (egyelőre) szűkös voltára és a műfaji sajátosságokra – közösségi jelleg, személyesség, előszóbeli megnyilatkozás jelentősége –, az elemzőbb megközelítés mellett fontosnak tartottuk megszólaltatni a szcena néhány meghatározó szereplőjét, szimpatizánsát is. Így elmondhatjuk, hogy a slam magáért beszél – a jelen rovatban mindenkiéppen. Az elvégzett térképészeti és körképészeti munkálatokért Vass NORBERTET illeti köszönet.

Vass Norbert

KIS HAZAI SLAMTÖRTÉNET

avagy a text-tusák kontextusa

„I want to hear a poem”

„Olyan verset akarok hallani, amiben eszmék és hasonlatok oly hevesen csókolják egymást szájon, hogy a metaforák féltékenyé lesznek nyomban” – hozta nyilvánosságra vágyát tíz évvel ezelőtt, több száz-ezer amerikai kábeltévé-előfizető hálószobájában 1998 nemzeti slam poetry bajnoka.¹ Steve Colman sokat idézett programadó költeménye az HBO Def Poetry Jam című, hat évadot megélt sorozatának első adásában hangzott el. Bár a slam poetry kétségkívül sokat köszönhet a műsornak, ismerői, kedvelői és művelői számára az is teljesen világos, hogy az eredendően a közönség szeme láttára születő műfaj erejéből – a színházi előadásokhoz hasonlóan – a közvetítettség igen sokat elvesz. A slam poetry elsődleges befogadói közege ugyanis a közösség, egyik legfontosabb ismérve pedig a közvetlenség. Noha az esteken jellemzően előre megírt költeményekkel találkozik a verseny kimenetelét legtöbbször aktív részvételével, tetszésnyilvánításával befolyásoló publikum, a stiláris sokszínűségen és a kompetitív lebonyolításban túl a műfaj fő jellemzője, hogy a jelenlét varázsát kínálja. A slam poetry a pillanat művészete, amely az amerikai alapító atyák egyike, Bob Holman szerint a vers demokratizálását hozta el. Mielőtt e performatív előadóművészeti hazai történetének ismertetésébe fognánk, célszerű hőskorát, eredetét és családfájának gyökereit is megvizsgálnunk.

A slam-legendárium szerint egy verselés iránt érdeklődő mérnök, bizonyos Marc Smith a nyolcvanas évek közepén ráunt Chicago költészeti rendezvényeinek tespedtségére. Arra gondolt hát: versengést visz a levegőtlen, álmoss felolvasóterekbe. A Get Me High Lounge-ban útjára bocsátott, majd 1986-ban állandó lakhelyére, a Green Mill Jazz Clubba költözöttet slam poetry aztán – Bob Holman közvetítésével – a szeles városból New Yorkba került. Ott elsőnek a Nuyorican Poets

1 Az eredeti szöveg így hangzik: „I want to hear a poem where ideas kiss similes so deeply that metaphors get jealous”. A költemény egészé megtekinthető a <http://www.youtube.com/watch?v=eOum8NE5-Ns> linken.

Café közönsége élhette át a slamversenyek hangulatát, majd később Holman a manhattani Lower East Side-on megnyitotta saját helyét, a Bowery Poetry Clubot. Az elkötelezettszínű szervező a Poetry Spots című tévémondóval a Bowery füstös falain túlra is eljuttatta a mozgalmat, amely – saját megfogalmazása szerint – újból szexivé tette a költészettel. Holman fáradozásai három Emmy-díjat értek, de ennél is fontosabb, hogy show-jával sok ezer új rajongót nyert a műfaj számára.

A jó slammer elgondolkodtat, megnevetett, meghökkent; előadása nyomot hagy a közönségben. Ezt ma már jól tudják Japántól Nepálig, Szingapúrtól Szarajevőig. Gyors elterjedése mutatja, hogy a slam poetry egy jól érthető, szórakoztató, könnyen dekódolható és szinte minden nyelvi környezetbe gond nélkül adaptálható struktúra. Sikereit jobban megérhetjük, ha – a műfaj lényegének meghatározását követően – megkíséreljük körvonalazni, milyen forrásokból meríthetett, mely költészeti és előadó-művészeti formákra tekinthetünk előzményeként. Annak is meghagyjuk azért az esélyét, hogy – *horribile dictu* – a chicagói ásítózó, Marc Smith irodalmon kívülről érkezett lévén, a kezdet kezdetén mindenről nem rendelkezett mindenre kiterjedő tudással. Meglehet, egyszerűen csak telibe talált a korízlést.

Ha hinni lehet a legendának, az unalom volt tehát az indikátor, amelynek hatására a protestáns etikában gyökerező amerikai verseny-szellem lehetőségeit felismerő Smith a nyolcvanas években összekapcsolta egymással a színpadi performanszt, a közösségi költészettel és az utcanyelvi elemekkel tűzdelt, mégis szofisztikált verbális vetélkedést, izgalmas crossover-hibridet alkotva így meg. Maga a *slam* ütést, csapódást, illetve éles bírálatot is jelent. „Nagyából úgy kell elképzelni, mint egy tavaszi nagytakarítást a Parnasszuson. Jön pár fiatal (hol másol, a nagy Ámerikában), aiknek kevés a rap, de az irodalom se túl testhezálló, megunták a disputaversenyeket, de szédülnek a hordón szónoklás közben, úgyhogy kitalálják, hogy legyen valami, ami egy kicsit mindenügyik, de egyik sem teljesen” – ad szellemes és értő definíciót a műfaj egyik hazai úttörője, Audrey Rapburn, vagyis Csepelyi Adrienn.² Zirig Árpád (Baowah) posztmodern performansz-költészettel nevezte a slamet, Bencsik Ádám (Ponza) pedig Hofi és Latinovits közt félúton lebegő jelenségekért éli meg. A már többször hivatkozott Marc Smith úgy véli, a slam líra és előadó-művészet keveréke.

² CSEPELYI Adrienn, *Fikpotkák, szönyegszónokok – Slam Poetry Budapest, Kóleves, 2008. április 27.*, <http://majdnemhires.blogspot.hu/2008/04/fikpotk-sznyegsznokok-slampoetry.html>.

A műfajt magának az Egyesült Államokban felfedező Gyukics Gábor eztazzal egészít ki, hogy a slam olyan költészeti bajnokság, amelyen bárki megkaphatja a maga három percert.³ Gyukics szerint tehát a slam poetry sosem volt értelmiiségi belügy. A költészet kávéházi Hyde Park sarkaiban bármikor mikrofont ragadhattak munkanélküliek, hajléktalanok, kétes egzisztenciák is, az elhangzó szerzemények ezért gyakran politikai, társadalmi töltetűek, de a slamkölteményeknek a humor is fontos trópusa. A rendszerint előre megírt, fejből mondott vagy felolvasott szövegét az előadó – hogy Gyukics kifejezésével éljünk – afféle verbális támadás formájában a közönség irányába intézi. A produkción azután általában a hallgatóság soraiból kiválasztott zsűri pontozza. Az estek fontos résztvevője továbbá a publikum és a fellépők közti kapcsot biztosító konferanszié. Az ő szerepével ezért lentebb részleteiben szólunk majd.

A slam és a slum, avagy a hang túlélő tulajdonosát

Bár axiómának tűnik, mégsem árt tisztáznunk, hogy az eredendően orális jellegű költői közlés a slam poetryvel a vokalitás közegébe talál vissza. Oda, ahol hosszú évszázadokon át eleve létezett. A tény pusztán közlésénél jóval izgalmasabb a visszatérés néhány állomásának felvillantása. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, könnyen beláthatjuk, hogy – az ókori görögök lírájától a krónikás énekesek lantjáig – Európában sokáig elválaszthatatlan volt egymástól az emberi és a mesterséges hang.⁴ Ahogy Szkárosi Endre megjegyzi, ezen egymásmelllettiséget jól példázza a legsíbb hangszer, a dob, amely mint az emberhez még természetesen kötődő instrumentum mintegy hidat képez a két minőség között.⁵

A költészettel, ahogy ma gondolunk rá – írja Szkárosi –, akkor kezdődött, amikor a nyelvi közlés kibontakozott a hang érzéki egészénél öleléséből. Az írásbeliség megjelenésével a lejegyzés, majd a sokszorosítás lehetősége felgyorsította a nyelvi közlés autonomizálódását, noha a zenei kíséret igénye így is sokáig fennmaradt.⁶ A 20. század költői kultúrája aztán – hallhattuk Szkárosi Endre *Újra a közösségi költészet*

³ Gyukics Gábor személyes közlése.

⁴ SZKÁROSI Endre, *A hang autonómiaja a költészetben = Hangköltészet. Szöveggyűjtemény*, szerk. U.ő., Artpool, Budapest, 1994, 3–9; <http://artpool.hu/Poetry/Sound/Szkarosi.html>.

⁵ Uo.

⁶ Uo.

felé – *slam poetry* című előadásában⁷ – teljességgel rehabilitálta a hangot. Az izmusok zajjal és zörejjel kevert deklamációi után a költészet orális találását a beatek vették újból birtokba, a közösségi tér és az emberi jelenlét ihlető voltával együtt, hiszen *readingjeiken* nem ritkán improvizáció is előfordult. A szöveg egy része ilyenkor a helyszínen, a közönség fülé hallatára vagy éppen aktív részvételével képződött, másnéven mondva: az improvizáció lehetősége a költői kompozícióba emeltetett. A közösségi tér egyébként a hatvanas évek művészeti tendenciáiban is kiemelten fontossá vált a happening- és performanszkultúrától a fluxusig. A közösség ugyanis – mutatott rá fentebb említett előadásában Szkárosi – a művészeti keletkezését és befogadását magába foglaló harmonikus forma. Amint pedig deklamáció, performansz és zene ugyanabban a térben, egyszerre fogan, már megérkezünk a slam poetryhez.

Ám más úton is eljuthatunk hozzá. A beszélt nyelv uralása, a verbális virtuozitás ugyanis a fekete közösségek számára roppant fontos kompetencia. Richard Shusterman rapról szóló tanulmányában⁸ azt írja, a rapper szexuális vonzerejére, üzleti sikereire és a birtokában lévő vagyontárgyakra vonatkozó hencégése mögött érdemes meglátnunk, hogy minden státuszszimbólumok bírása csupán a következménye beszédbeli fölényének – másodlagos jellegű a szavak uralásához képest. A szócsaták, a verbális vendetták győztesei a fekete közösségekben ősidőktől fogva nagyobb megbecsülésnek örvendenek azoknál, akik alulmaradnak egy-egy ilyen ütközetben. Shusterman azt állítja, mindez a nyugat-afrikai énekmondó, történetmesélő, imakántáló griotok tiszteletéig vezethető vissza, de a tradíció – ha valamelyest más kontextusban is – természetesen Észak-Amerikában is folytatódott. Az emberi hang ugyanis – mutatott rá egy előadásában Roland Barthes – valójában a különbözés kitüntetett (eidetikus) helye.⁹ Ginsberg pedig arról beszél egy alkalommal, hogy a hang túlélí tulajdonosát, így mintegy az időn kívül közvetít valami visszavonhatatlanul személyest.¹⁰

A bendzsóval kísért blues-dalokat Gyukics Gábor éppúgy a slam poetry fontos előzményének tartja, mint a déli ültetvényesek gyermekeit

7 Elhangzott a Magyar Írószövetség Avantgárd Szakosztályának *Hang, költészet és közösség az új évezredben* című konferenciáján, 2012. november 13-án.

8 Richard SHUSTERMAN, *A rap művészete* = U6., *Pragmatista esztétika*, Kalligram, Pozsony, 2003. Lásd még: Az Irodalom Visszavág 2003. ősz (<http://www.iv.hu/modules.php?name=IVlapok&op=viewarticle&artid=255>). Köszönök Petrányi Zsoltnak, hogy felhívta rá a figyelmet!

9 Roland BARTHES, *A zene, a hang, a nyelv*, Replika 2011/4., 195–199.

10 Idézi SZKÁROSI, I. m.

dajkáló fekete asszonyok álomba ringató történeteit. Az 1890-es évekig – olvassuk Richard Ruland és Malcolm Bradley könyvében¹¹ – a feketék legerőteljesebb alkotásai vagy rabszolga-történetek formájában jelentek meg, vagy az amerikai indián művészethez hasonlóan dalokba foglaltattak, netán szájhagyomány útján terjedő népmesékben öltöttek testet. Az eredetileg a hagyományok, illetve a közösség mitikus hóstetteinek és szenvedéseinak átörökítését szolgáló – orális és leírt formában is létező – *storytelling* nagyjából a 19. és a 20. század fordulóján gazdagodott identitásjelölő, politikai-polgárjogi felhanggal. Már a századfordulón komoly viták zajlottak a fekete öntudat körül, melyek aztán a húszas évek harlemi reneszánszának parázsló lékgörében teljesedtek ki.

New Yorknak a 19. században még fehér középosztály lakta negyedébe, Harlembé a 20. század elején egyre több migráns érkezett. A részben délről, részben pedig a karibi térségből betelepült fekete népesség tagjai közül kikerülő alkotók felpezsdítették a városrész művészeti életét. Tevékenységük nyomot hagyott a korszak zenéjén, színházán, képzőművészeten és irodalmán is. A harlemi reneszánsz prózájára és költészettelre a radikális hangutás jellemző, de színházi tradíciója is roppant expresszív. A fekete negyed művészeti virágba borulása témának felől szemléltve a következő szempontból bír különös jelentőséggel. A korszak dzsessz-zenészei egyre többször használták fel dalaikban fekete költők verseit, ezeket pedig gyakran kompetitív jelleggel mutatták be, noha – a slam poetrytől eltérően – szerzeményeik ilyenkor elsődlegesen nem egymással versenyeztek. A tehetséges alkotók inkább a közönség soraiban helyet foglaló fehér középosztálynak igyekeztek bebizonyítani rátermettségüket. Mindenekelőtt számukra kívánták világossá tenni, hogy képesek a színpadon is – zenében és költői beszédben egyaránt – versenytársaikká válni. Az afrikai-amerikai közösség sajátos művészeti egyenjogúsági harca radikális, szocialista eszmékkal is telítődött a harmincas évekre, a harlemi reneszánsz pedig kétségtől sikeres volt a fekete identitás amerikai eszmetörténetbe integrálása terén. Irodalom- és kultúrtörténeti jelentőségű a mozgalom abból a szempontból is, hogy ajtókat nyitott a fekete szerzők számára, párbeszédet generált az egymás mellett létező fehér és fekete Amerika között.

Hasonló pozícióból, a Los Angeles-i Watts negyedben a fehér rendőrök és a fekete lakosság között 1965-ben kialakult, több napig tartó feszült helyzetre adott válaszként született meg a fiatal fekete szerzőket

11 Richard RULAND – Malcolm BRADLEY, *Az amerikai irodalom története*, Corvina, Budapest, 1997, 225.

összefogó Watts Writers Workshop. Tagjai géppuskanyelven ropogták a gettóból hozott társadalomkritikus attitűddel átitatott verseiket, amelyek közösségi értékeit és problémáit egyaránt megvilágították. A WWW-ból kinőtt, The Watts Prophets néven ismert – zenészekből és költőkből álló – csapat a rap, a *spoken word* és a dzsesszköltészet eszköztárából merítve tördelel rímekbe kiszolgáltatottságból és tehetetlenségből származó dühét. A Watts negyed prófétái az utca nyelvén, a költészet erejével emelték fel hangjukat az óket sértő igazságtalanságok ellen. Ahogy Gyukics Gábor fogalmazna: verbális támadást intéztek a színpadról.

Ezúttal csupán néhány lehetséges előzményét, gyökerét tártuk fel a közösségi terekben, közvetlen percepcióval működő, legtöbbször előre megírt, ám orális módon konstituálódó slamköltészettel. Engedtessék meg még egy rövid megjegyzés. Amennyiben a műfaj előadó és közönség közti határok megszüntetéséről tett igyekezete, valamint a fellépők személyes, illetve társadalmi frusztrációit azok mikrofonba ordítása által feltárná és feloldani vágyó aspektusa felől nézünk a slam poetryre, gyümölcsöző párhuzamra lelhettünk a punkban. A slamköltészetet és a zenei élet tespedtségére adott válaszként – az előbböt egy évtizeddel megelőzően – jelentkező punkot összehasonló elemzés azonban egyelőre lehetséges irány csupán, hiszen e feladat meghaladja a jelen írás terjedelmi korlátait.

A szó fegyver

Most, hogy az elméletibb jellegű rész végére értünk, változik a dolgozat hangneme. E bejelentett stílustörés mögött a szerző által tudatosan – az esetleges hiányosságokat is vállalva – választott módszertan bűjik meg. A slam poetry magyarországi történetéről szóló fejezet megírásához ugyanis – részben az első kézből származó információ hitelességében bízva, részben pedig a téma eddigi feldolgozatlansága okán – az interneten elérhető forrásokon túl szerencsésnek tűnt a szcenát szervező és alakító kulcsszereplőket felkeresni, s ezt a részt a velük készített háttérinterjúk segítségével elkészíteni.

A slam poetry nem régóta van jelen hazánkban, ám ezalatt sokan sokat tettek a műfaj ügyéért, s persze minden résztvevő más szemszögéből látja az eddigi események sorát. Akiket felkerestem, készségesen osztották meg velem gondolataikat, emlékeiket, szívesen meséltek saját

történetükön, amiért köszönettel tartozom nekik. Nem állt viszont módonban mindenkit megkérdezni, ezért a most következő – leginkább történeti jellegű – áttekintés bizonyára töredékes. Jóllehet, a főbb szálat sikerült felgöngyöltenem, de tisztában vagyok azzal, hogy maradtak elvarratlanok is. Remélem viszont, e tendenciák felvázolása megzhozza a kutatói- és/vagy a vitakedvet, mert úgy vélem, ideje volna egy, a hazai slam poetry jelenséget összegző, azt kritikai aspektusból vizsgáló írás elkészítésének is.

A hagyományos vélekedés szerint a legelső magyarországi slam poetry rendezvény a 2006 februárjában a Műcsarnok alagsorában megrendezett Budapest Slam volt. Ez a kijelentés több-kevesebb megszorítással helytálló, roppant kíváncsi lettem viszont arra, kik és főleg milyen úton jutottak el akkor a Műcsarnok büféjébe, a nyomozás során pedig azt is sikerült kiderítenem, hogy vájtfülűek korábban is láthattak már az országban a slamköltészettel legalábbis határos produkciókat. A közvetlen előzmények között utalhatunk Ladik Katalin, Szkárosi Endre és mások hangköltészeti kísérleteire, Hofi Gézának a „gulyás-kommunizmus” kuktaszelepeként funkcionál szoftos-humoros-társadalomkritikus stand up-előadásaira, vagy Pajor Tamás zseniális dalszövegeire, amelyek nemcsak a honi rapet előlegezték, hanem – évekkel a műfaj amerikai zászlóbontása előtt – telibe találták a slam poetryt is. Többen saját produkcióik folytatónaként üdvözölték az éledező honi slam-szcénát. A slampoetry.blog.hu első bejegyzése alatt találjuk például a Karaffa Gyula nevű felhasználó hozzászólását: „Nincs új a Nap alatt! Mi, a Győztes Traktor nevű amatőr együttesünkkel ezt a stílust már a nyolcvanas évek elején, közepén gyakoroltuk clubunkban Nyíregyházán. Sok sikert a maiaknak!”¹²

Gyukics Gábor 1999-ben indult, búvópatakszerűen szerveződő nyitott felolvásóest-sorozata már közvetlen előzménynek tekinthető. Gyukics költőket és zenészeket hívott ezekre az alkalmakra, akik a nagyból húsz-harmincfős közönség előtt, a jazz poetry hagyományai szerint rezonáltak egymás művészettel. Az esteket Gyukics maga is dzsesszköltészeti eseményekként definiálja, amelyeken muzsikált többek között Ágoston Béla, Barabás Lőrinc és Grencsó István, a költők

¹² Lásd http://slampoetry.blog.hu/2008/01/14/title_19215. A Győztes Traktor egyébként a Youtube-on elérhető egyetlen próbatermi felvétel alapján nekem inkább afféle lendületes ska-punknak tűnik, noha a szöveg – a korszak underground-minőségének egyenes következményeként – természetesen érthetetlen.

részéről pedig többek között Bozsik Péter, Fabó Kinga, Kemény István, Kukorelly Endre és Szijj Ferenc lépett fel.

E széria keretében később egy hattagú dzsessz-zenekar társaságában fellépő uruguayi slamköltővel is találkozhatott a közönség. Gyukics emlékei szerint a slammer nagy sikert aratott. Az estek később Kolozsvárra és Szabadkára is eljutottak, majd egy rövid szünetet követően 2002-től ismét itthon indult be a sorozat. A hol ötven, hol tíz főt vonzó programok évekig a XIII. kerületi József Attila Művelődési Házban futottak állandó, háromfős zenekarral, majd később az INDA Galéria lett a bázis, s a sorozat kisebb-nagyobb megszakításokkal tíz évig maradt életben. Gyukics pedig 2006-ban maga is ott volt a Műcsarnokban, noha egyelőre csak az elhangzó szövegek angolra fordítójaként.

Érdekes adalék, hogy egy közvetett slam-tapasztalat – Marc Levin *Slam – A szó fegyver* című filmje – indította Petrányi Zsoltot előbb a slammelés, majd a slam-szervezés irányába. A Műcsarnok igazgatójaként a 2006-os eseményt rendező Petrányi ugyanis a kétezres évek elején néhányisor maga is slammelt, rappelt. A filmen – emlékszik viszszára – a költészettel megújításának lehetősége tárult fel előtte. S miután abból az ELTE-s közemből érkezett, amely a jelenlegi költői középgeneráció jelesebbjeinek jó részét adta, e túlontúl populáris gondolat okán rögvést furdalni kezdte a lelkismeret.¹³

2001-ben aztán, amikor a dunaiújvárosi Kortárs Művészeti Intézet művészeti vezetőjévé választották, s hozzájátott az intézmény dinamikus arculatának kialakításához, ismét eszébe ötlött Levin filmje. Az újítások közé tartozott, hogy az intézet számára akkoriban egy fanzineszerű kiadványt szerkesztő Fehérvári Tamás, a képzőművészet mellett kísérleti elektronikus zenével is foglalkozó Várnai Gyula és Petrányi Zsolt alkotta csapat tagjai a vernisszások alkalmával zenei kíséret nélkül vagy egyszerű alapokra ráénekelve, rapre hasonlító ritmikus formátumban mondta el megnyitószövegüköt. Petrányi úgy emlékszik, az elsődleges inspirációt a szerepkilépés jelentette számukra, amit annak érdekében vállaltak, hogy magukra irányítsák a figyelmet. minden tapasztalat nélkül fogtak slammelésbe – vagy legalábbis valami olyas-félebe –, és sikerült is vele alaposan meglepniük a kiállítótermek gyánútlan közönségét.

Költők és rapperek párbaja

Miután megtapasztalta az előadói aspektust, Petrányi – immár a Műcsarnok igazgatójaként – arra gondolt, érdekes lenne a slam jegyében szervezni egy estet, ahol költők és rapperek találkoznának egymással. Az irodalmárok kiválasztásával Nagy Gabriellát bízta meg, a rappereket pedig Németh Péter, vagyis MC Zeek hívta a Műcsarnokba. Zeek szerint a fellépők mindegyike hallott már a slam poetryről, ő elsősorban mégis afféle kísérletként fogta fel a 2006-os eseményt, amit alighanem azért neveztek „rapperek és költők párbajának”, mert a slam poetryt valahogy körül kellett írni a közönség számára. Mivel korábban nem volt még hasonló rendezvény az országban, nem tudták előzetesen felnérni azt sem, mekkora érdeklődés övezí majd az estet. Mindenesetre a Műcsarnok alagsora megtelt, vagyis a szócsörte meglehetősen sok embert érdekelte.

„Különös volt – emlékszik vissza Petrányi – az esemény pszichológiaja. A rapperek nagyon lelkesek voltak, mert úgy éreztek: végre egy platform, ahol összemérethetnek, s akár konfrontálódhatnak is az irodalmárokkal. A költők pedig – ez volt a benyomásom – úgy érkeztek oda, hogy a verseik majd úgyis magukért beszélnek.” Beszámolóját hallgatva rögvést eszembe ötlött egy bicegő, de talán mégsem teljesen elvetendő áthallás. A honi slam poetry születése pillanatában eszerint a rapperek voltak a kihívók, vagyis a harlemi reneszánsz kontextusában értett feketék, míg a költők a fehérek. Ez persze ilyenformán túlságosan is sommás megállapítás; árnyalásához jó volna tudni, a fellépők közül ki mire számított a Műcsarnokba érkezése előtt, s mit érzett ehhez képest a produkció közben vagy annak elhangzását követően.

Petrányi emlékei szerint a közönség nagyobbik fele a hip-hop közegeből érkezett. Ez két – egymással szorosan összefüggő – dolgot is feltételez: úgy látszik, a fiatal underground szcenának fontosabb volt az esemény, és informális csatornái is alkalmasabbnak bizonyultak arra, hogy hírét széles körbe elvigye.

A következő alkalommal, 2007-ben már nemzetközi kontextusba került a rendezvény, és úgy tűnik, az áttörést is a második Budapest Slam hozta el, amelyet a dzsessz-zenészek jelenléte még sokoldalúbbá tett. 2006-ban nem hívtak még zenekart, és a játékszabályok sem voltak olyan szigorúak, sőt klasszikus értelemben vett pontozás sem zajlott, még az időlimit átlépését sem szankcionálták. Arra kértek csak a fellépőket, hogy rövid verssel készüljenek, a zsűri pedig neveket terjesztett

¹³ Petrányi Zsolt személyes közlése.

fel, akiket a végső győzelemre alkalmASNak ítélt. A színpadon kottaállvány és mikrofon várta a fellépőket, a versengésnél mindenki esetben fontosabbnak bizonyult a show-jelleg. Hogy megadják az est hangütését, a Műcsarnok közönségét a *Slam – A szófegyver* vetítésével fogadták. Azt is érezték továbbá a szervezők, hogy – mintegy sorvezetőül a szövegek számára – érdemes tematizálniuk a szócsatákat. Az első ezért a fővárosról szólt, a második hívószava a szolidaritás lett, míg a harmadik Budapest Slamen – 2010-ben, a Műcsarnok helyett ezúttal az A38 hajón – a gyökerekről szövegelhettek a fellépők.

Két sikeres esemény lebonyolítása, illetve a másodikról készült színvonalas DVD-kiadvány megjelentetése után Petrányi úgy érezte, megvette, amire vágyott, és Stráhl Katalin – aki akkoriban a Műcsarnok kurátorasszisztenseként dolgozott – is úgy vélekedik: az intézmény biztosította a kezdő lőketet, mutatott egy adag slam poetryt a fővárosi közönségnek, de nem volt, nem is lehetett célja, hogy közösséget neveljen a műfaj számára. Zeek szerint ehhez leginkább a praxis hiányzott, valamint a magyar slam poetry pontos definiálása, határainak kijelölése. Emiatt – tette hozzá – az újszülött műfaj két-három évvel ezelőttig komoly küzdelmet folytatott azért, hogy egyáltalán életben maradjon.¹⁴

Stráhl Katalin 2007 végén távozott a Műcsarnokból és saját – együtteseket, DJ-ket és különféle zenei formációkat felkaroló – cége szemszögéből is úgy látszott számára: a slam költészettel időre van szüksége, illetve jóval több művelőre, hogy eljusson a programszervezőkhöz és még inkább megerősödjék.¹⁵ Ennek a folyamatnak lett fontos katalizátora a Kőlevesben induló, önszerveződő underground slam-műhely.

„[...] a havi adag köleves, az kötelező”

„2008. január 27-én, vasárnap, 18 órai kezettel a Kőlevesben elindul a budapesti 'SLAM POETRY' bázisának megteremtése. A minden hónap utolsó vasárnapján megrendezett összejövetelek célja, hogy folyamatos és rendszeres lehetőséget biztosítson a spoken word / slam művelői és kedvelői számára, hogy közösen alakítsák ki a műfaj magyar nyelvű kereteit” – olvashatjuk a slampoetry.blog.hu 2008. január 22-i bejegyzésében.¹⁶ A felület amellett, hogy fontos forrásául szolgált a fo-

14 Németh Péter személyes közlése.

15 Stráhl Katalin személyes közlése.

16 Lásd http://slampoetry.blog.hu/2008/01/22/slam_poetry_a_kolevesben.

lyamatnak, amelynek során a hazai közeg birtokba vette a slam poetry nyelvtanát és dramaturgiáját, a honi slam-hősök archívumaként is eredménnyel használható, hiszen a Kőleves-estekről készült videókat – és egy ideig az elhangzott szövegek leiratát is – itt publikálták a szervezők. Az elsősorban közösségtéreről szándékkal indított, illetve háttér-információs forrásként működő interfész az irodalomszerző internetezők számára sem volt ismeretlen, hiszen alig két héttel az első bejegyzést követően a Litera is beszámolt indulásáról.¹⁷

A Kőleves-estek egyik szervezője, Mavrák Katalin (Hugee) így emlékszik a kezdetekre: „Egy slam-fan barátom, Prekopsák Zoltán összegyűjtötte a Def Poetry Jamek felvételeit, és szeretett volna egy oldalt, ahol érdekességeket tehetünk közré a műfajról. Ebből lett a slampoetry.hu. Prékó aztán 2007 végén egy internethip-hop fórumon megismerkedett Titával, vagyis Fiáth Titanillával a Ludditákból. Megbeszéltek egymással egy találkozót, ahova Prékó engem – a Műszaki Egyetemen a slam poetryről projektdolgozatot író raprajongót – hívott meg, Tita pedig azt a Matits István nevű barátját hozta magával, aki szerette volna beindítani Budapesten a versenyzős esteket. Megállapodtunk: havonta egyszer a Kőleves pincéjében gyűlünk össze. Nem volt kérdés számunkra, hogy ez tulajdonképpen kinek is szól. A rap határainak szétszaggatására, a szabadabb formákra voltunk kíváncsiak.”¹⁸ „A slam poetry ne legyen egy karácsony vagy hanuka, jó, / én se vagyok hadihajó, forradalmár, Manu Chao, / de hogy a pofámból ne csak a nikotint fújjam, / ne magamban vesszen el a mutatóujjam, / még kataton is tudjam, hogy a hangomban a mélység / nem a herointól van. Hogy a beszédközpont ötletes, / vagy ne legyen szögletes a Broca-mező, / mostantól a havi adag köleves, az kötelező!” – adta ki a rímekbe tördelet parancsot Tita.¹⁹

A Kőleves-estek hagyományosan három részből álltak. Az úgynevettematikus blokkban az előző alkalommal megbeszélt, a következő hónapra kvázi házi feladatként feladott témaiban szövegeket, ezt az open mic-szakción követte, ahol témabeli megkötéstől függetlenül bárki elmondhatta a versét, majd az úgynevettemítők versennyel értek véget a találkozók. Utóbbi feltehetően magyar slam-sajátosság. Lényege, hogy a versenyzőknek a közönség által bekiabált/megszavazott tíz szó felhasználásával, helyben kell elkészíteniük rövid költemé-

17 Elég a slamtelenségből. Új blog indult a slam költészet kedvelőinek, Litera.hu 2008. január 24., <http://www.litera.hu/hirek/elleg-a-slamtelensegbol>.

18 Mavrák Katalin személyes közlése.

19 Lásd http://slampoetry.blog.hu/2008/02/03/a_szovegek_i_tita_amp_moki.

nyüket. Az első tízszeres versenyt a 2008. áprilisi összejövetelen rendezték. A történeti hűség kedvéért álljon itt néhány a felhasznált szavak közül: jaj, medvenedy, anyátok, holdárnyék. A fődíj egy Petőfi-kötet volt, melyet az összes résztvevő dedikált. Az estek mindenügyiszer vetítésekkel kezdődtek. A megtekintett produkciók rendszerint viszonyítási alapként szolgáltak a formálódó közösség számára. Akárhogyan is, a Kőleves volt a magyar slam keletűje. A Műcsarnokban alkalmazott zenei és vizuális elemek (kényszerű) elhagyásával ráadásul a műfaj honi változata a gyökerekhez is visszatalált.

Egy idő után Stráhl Katalin cége és a Kőleves közössége összekapcsolódott. A 2010 márciusában megrendezett második Tilos Slam szervezéséből a két csapat már együtt vette ki a részét. Stráhl Katalin úgy emlékszik, Chi Korea – a Tilos Rádió DJ-je – tőlük teljesen függetlenül fogott hozzá 2008 áprilisában a Sztruit Noiz című, kéthetente jelentkező, teljes egészében a slam poetryvel foglalkozó rádióműsora készítéséhez. A második Tilos Slam alkalmával slam napot is tartott a rádió: Chi Korea interjúkat és élő slam acteket sugározott az éterbe. Addigra számos videó helyszínen ismerték már a slamköltészetet. A slampoetry.blog.hu szerint az első videó eseményt Veszprémben rendezték, majd Zalaegerszeg és Pécs következett, 2010-ben pedig Szeged, Debrecen és Szarvas is megjelent a slam-térképen. A műfajt összefogó slampoetry.blog.hu eseménylistája 2010-ben hetvenöt rendezvényt regisztrált országszerte,²⁰ s a rendszeres klubesteken túl a nyári fesztiválszezon programjában is egyre sűrűbben tüntek fel a slammerek, ráadásul ősszel Bob Holman és Samantha Thornhill – az amerikai slam egyik alapítója és egyik fiatal figérete – is Magyarországon járt. Ekkortól, egészen pontosan 2010 szeptemberétől indulott útjára egy újabb sorozat, az Angyal Gyula szervezte Astoria Slam is.

A városi szuperhősök tematikájú slamverseny selejtezőjéről szóló bejegyzés generálta a műfaj virtuális közegben lezajlott első vitáját.²¹ A poszt alatti hozzászólásokban különöző egyéni sérelmek sorolásán túl a slam poetry kompetitivitásának, valamint a versek pontozhatóságának tárgykörében ütköztek a vélemények. Felmerült továbbá az is, hogy a havi slam-esteket inkább a műhely-jelleg irányába kellene elmozdítani.

20 Lásd http://slampoetry.blog.hu/2011/01/02/slams_poetry_y2010.

21 Lásd http://slampoetry.blog.hu/2010/06/27/slammiseg_urban_superheroes_selejtezo.

A fenti bejegyzésre reflektált a *Hova tart a magyar slam?*²² című poszt,²² amelynek szerzője a műfaj hazai jellegzetességeként a külföldi variánsoknál költsőbb szövegeket emelte ki, majd önkritikusan megjegyezte azt is, hogy a magyar slam-produkciók nagy része sajnálatos módon nem tud széles réteghez szólni. „[...] az utóbbi hónapokban minden-képp az elefántcsonttorony felé haladunk” – jegyzi meg a bejegyzést szerző preko, amit nem vet ugyan el teljes egészében, de kizárolagos útnak sem gondol. „Ha nincs szenvédély és igazi előadás, akkor ez a műfaj soha nem fog eljutni szélesebb rétegekhez” – teszi még hozzá. A virtuális téren zajló szótusa – amely feltehetően postafiókokra, chatszobákra és offline terekre is kiterjedt – érdekes lenyomata egy alakuló, ambiciózus közösséggel viharzásra korszakának.

Nemrégiben arra is láthattunk példát, miként reagál a slammerek köre a kívülről jött impulzusra. Az Írodalmi Jelen online változata *Per-woll-lal mosott költő, vagy: mit kezdjünk a slammel?* című bejegyzésében egy slam-szerűen megírt stílusparódiával tette fel olvasói számára a címben olvasható kérdést.²³ Az imént tárgyalt – kvázi nulladik – slam-vitával összeveretve szembetűnő hasonlóság a gyors lefolyás, a bejegyzés alatti hozzászólássávból azonban ezúttal a közösségi médiumok felületeire, illetve külön posztokba szóródtak szét a reflexiók. Utóbbi jelenség alaposan megnehezíti a diskurzus menetének követését. Izgalmas – és nemkülönben termékeny – kísérlet lenne véleményem szerint egy workshop vagy akár egy slam poetry rendezvény keretében közös szájalásra hívni az online vitázókat.

Porondon a slam-mester

Mindenennél utómorgás mindaddig másodlagos, amíg a slam megtölti a rendelkezésére álló teret, és jelenléte aktuális, szórakoztató és megragadó tud lenni. A fellépők mellett ezért a porondmester, vagyis az MC teheti a legtöbbet. Ő az estek dinamikájáért felelős dramaturg, az előadók és a közönség közti kapocs. Fontos, hogy szintén slamköltő legyen, vagyis ne csak ismerője, de tagja is a közösségeknek. Maga is képes legyen főzetet készíteni a költészet mandragóragyökeréből, ám az estek alkalmával abbéli kvalitását csillagtassa inkább, hogy a versdallam

22 Lásd http://slampoetry.blog.hu/2010/06/29/hova_tart_a_magyar_slam.

23 *Per-woll-lal mosott költő, vagy: mit kezdjünk a slammel?*, Irodalmijelen.hu 2012. október 18., <http://www.irodalmijelen.hu/node/14883>.

hullámaira hangolja, illetve a rímek bérceiről lesegítse a többi slammelőt. Ő a műfaj beavató papja, a kultusz őre, aki maga is átélté már a színpad révületét, a ceremónia mestereként viszont inkább társainak engedi át a terepet. Megbízatása az előadók biztatására szól, ezért a versenyek alkalmával mikrofonszorongató Vergiliusként a háromperces műfaj Danténak útitársául szegődik.

A porondmester szerepköréhez ezen felül afféle pedagógiai kompetencia is tartozik. Gyukics Gábor szerint nem egy eseményen fordult már elő, hogy a konferansziénak kellett megnyugtatnia egy-egy extatikus állapotba kerülő versenyzőt. Az MC-nek tisztában kell lennie tehát a fellépők vérmérsékletével, karakterével, tudnia kell, meddig lehet el a slammer, és hol van az a pont, ahol neki kell közelépnie. Az Egyesült Államokban – tudtam meg Stráhl Katalintól – a slam íratlan szabályai szerint a konferanszié abszolút hatalommal bír. Ha úgy látja jónak, akár a pontozókat felülbírálva dönthet az est győzteséről, de kétes esetekben is joga, sőt kötelessége közbeavatkozni.

A konferanszié dolga az is, hogy az est folyamán aktivizálja, jó ütemben mozgassa a publikumot, valamint végig ébren tartsa annak érdeklődését. Marc Smith szerint – a maximális kiszolgálásra való törekvés jegyében – amint a közönség soraiban valaki unatkozni kezd, lábdobogással köteles azt az aktuális előadó tudtára adni. A játékszabályok értelmében az MC-nek ilyenkor le kell szólítania a slammert a pódiumról. A Green Mill Jazz Club előtt egy felirat hirdeti: ne tapsolj, ha a vers középszerű!

A tengerentúlon, illetve egyéb érettebb slamkultúrákban elterjedt hagyománya van a „hackelésnek”, vagyis a csipkelődő megjegyzések közbevetésének is. A közönség ezzel megpróbálja a versenyzőt megakasztani, kizökkenteni a ritmusból, kibillenteni az egyensúlyból, vagy pedig szofisztikált, fizikás válaszra bírni. Az is a porondmester feladata, hogy kezelje az ennek nyomán kialakuló, nem ritkán lóporos hangulatot. Zeek úgy látja, itthon még korai volna egy-egy induló slammert – vagy akár a tapasztalabb harcosokat – kitenni a hackelés veszélyének, ha viszont az estek után a fellépők kérik, ő őszinte véleményt formál nekik aznapi formájukról.

Németh Péter (Zeek) és Mavrák Katalin (Hugee) jó ideje kettesben látnak el porondmesteri teendőket. A páros törgős, vitális esteket vezényel. Hugee szerint ez annak köszönhető, hogy számára nem válik el élesen a színpad és az azon kívüli világ. Ő konferanszié-szerepben is ugyanolyan közvetlen és laza igyekszik lenni, mint a minden napokban,

hozzájárulva ezzel a közönség és a színpad közti láthatatlan fal lebontásához. Zeek minden alkalommal rövidségre törekszik. Elsősorban az a szándék vezérli, hogy az elhangzó produkciónak kontextust teremtsen, saját tirádáinak minimálisra csökkentésével azok terét maximalizálja. Szavai mindenkor az esteken születő érzéseiből származnak, hiszen amellett, hogy porondmesterként van jelen, egyszersmind a hallgatók tagja is, az előadásokat a publikummal egy időben fogadja be. Így aztán az adott pillanatra rezonál, s – mint jó esetben mindenki, aki a közönség soraiban foglal helyet – élményt visz haza magával ő is.

Zeek szerint egy jól megírt szöveg rosszul előadvá sosem olyan hatásos, mint egy kevésbé frappáns költemény karakterisztikus színrevítéssel körítve. Kijelentéséből arra is következtethetünk, hogy úgy vélekedik: ha egy fellépőnek jól áll a színpad – még ha irománya nem is annyira erős –, nagyobb esélye van a közönség elismerésének kivívására. S a slammer feladata szerinte az, hogy az interaktív térben élményszerűvé, színpadkéssé tegye produkcóját. Így gondolja Petrányi Zsolt is. Az eredetileg a slam ritmizáló recitálásba belszerető Petrányi ma már úgy látja: a ritmus a slamnek csak váza, kiindulópontja, s a műfaj színről az ettől való elszakadással vált *par excellence* előadó-művészetté.

Úgy tűnik, a slam poetry szóbeli költészettel működik igazán. Írott változatát mintha művelői sem ambicionálnák. A leírt szövegek mögül ugyanis eltűnnék a gesztusok, elvész az arc, a mimika, a kiállás, vagyis a színpadi, előadó-művész jelenlét. A műfaj elsődleges befogadói közege, a verbális rivalizálás arénája kétségtől a közösségi tér, másodlagosan pedig a videó médiuma lehet még esetleg képes arra, hogy a fölforgató szóförgeteg hatásából valamennyit átmentsen. A honi slammerek évek óta sikerrel szerepelnek a nyári fesztiválokon, megtöltötték már a Műcsarnokot, az A38 hajót, legutóbb pedig – az I. Országos SLAM alkalmával – a Trafót is. Úgy vélem, a műfaj közeljövőjének egyik legfontosabb kérdése, hogy mekkora az a tér, amit egy slam poetry-estény a személyesség elvesztése nélkül közösségi térré képes alakítani. De persze az sem érdektelen, hogy a plafon elérésének – másképpen a slam visszacsapásának – elkerülése érdekében milyen alternatívákat eszel majd ki ez a kreatív közeg.