

LEOŠ JANÁČEK DRAMATIK

LEOŠ JANÁČEK
DRAMATIK

NAPSAL JAROSLAV VOGEL

Nákladem Hudební matice Umělecké besedy

PRAHA 1948

1. 1984

MZK-UK Brno

•2619862086•

DR. INŽ. OTAKARU PAVLOUSKOVI
V UPOMÍNKU NA NAŠE SPOLEČNÉ
„CESTY ZA JANÁČKEM“

PŘEDMLUVA

Tato studie vznikla rozšířením a doplněním přednášek, článků a proslovů, kterými jsem se snažil během své dlouholeté činnosti v čele ostravské opery přispěti i mimo dirigentský pult k poznání a pochopení velkého moravského mistra¹, jakkoli jsem si zůstával plně vědom, že nejlepší a nejúčinnější propagaci zůstane vždy živé provedení. Ale poněvadž ani toto není konec konců možné bez předchozího vyrovnání se s četnými problémy, před které Janáčkova zpěvoherní díla staví reprodukci po všech stránkách, může tato studie² být užitečnou i jakožto výpověď a zpověď z často velmi protichůdných dojmů, jimiž dirigent — a stejně jistě režisér — při studiu Janáčkových zpěvoherních partitur prochází od nejvyššího obdivu pro jejich uměleckou podstatu až po někdy až mučivé pochybnosti stran vnějšího způsobu jejich tvůrčího a následkem toho i reprodukčního uskutečnění, kterážlo problematika je arci opět více než dostatečně vysvětlitelná tím závratným rozmachem, s nímž Janáček většinu těchto děl na samém sklonku svého života musil vychrlit, aby je vůbec napsal. Ta problematika tu však jest, a myslím, že Janáčkův zjev stojí tu už příliš pevně, než abychom si nemohli stále ještě troufat otevřeně se s ním vyrovnat. Neboť nejde přece o to, aby si ten či onen z nás Janáčka přisvojil, nýbrž abychom si ho všichni společným úsilím osvojili. Jestliže snad čas touto cestou i ty nečetné pochybnosti vyvrátí, nebude se z toho nikdo radovati více než já sám...

Vzhledem k tomuto svému zaměření na umělecké problémy Janděckovy zpěvoherní tvorby nečini si tato studie na druhé straně nijaký nárok na úplnost abych tak řekl akademickou. Tak uvádí o datech a vnějších okolnostech vzniku jednotlivých děl jen tolik, kolik je pro daný účel nepostradatelné, odkazujíc jinak na všeobecně informativní knížku Leoše Firkuš-

¹ skutečně „moravského“, i když neměl toto označení rád.

² tím spíše, že hlavnímu životopisci Janáčkovi, Vladimíru Helfertovi, nebylo dopřáno své, zejména po biografické stránce neskonale záslužné dílo dokončit.

ného „*Odkaz Leoše Janáčka české opeře*“, ježtž chce tato studie býti doplňkem, ne duplikátem. Podobně jest i dějový obsah podrobněji vylíčen pouze u her tiskem dosud nepřístupných (*Šárka*, *Počátek románu*, *Osud a národnopisný balet Rákoczy*, patřící konec konců rovněž do studie o Janáčkově divadelní tvorbě...). U ostatních odkazují čtenáře na příslušné klavírní výtahy a hlavně na živé provedení, bez kterýchžto doplňků mu tato knižka stejně mnoho nepoví. Konečně nehodlám čtenáři posloužit ani „vyčerpávajícími“ hudebními rozborami, neboť mi jde i zde spíše o objasnění přičinnosti než o akademicky úplný záznam fakt. Krom toho, myslím, olupují čtenáře příliš svědomitě rozboru o spolutvůrči rozkoš vlastních dalších objevů na tomto poli – objevů, jež ho ostatně nestojí ani o mnoho více námahy, než trpné sledování rozboru cizího. Janáček odměnil jej za ni ostatně víc než bohatě.

Jaroslav Vogel.

Brno, prosinec 1945.

Náčrt k „*Anně Karenině*“, kterou Janáček chtěl komponovat přímo na ruský text.

ÚVOD

Osobnost a sloh.

Podobně jako u téměř všech našich velkých skladatelů, představuje dramatická tvorba také u Leoše Janáčka jednu z nejpodstatnějších složek jeho životního díla, ba možno říci složku nejpodstatnější, a to nejen počtem (napsal celkem 10 jevištních děl, z toho devět oper), nýbrž i co do uměleckého a národního významu.

Není to náhodou. Neboť sotva u některého z ostatních našich operních tvůrců byly předpoklady k dramatické tvorbě dány v silnější míře než u Janáčka. Po vnější stránce je to nevšední obrazivost, přímo živelná potřeba scenerie v celém jeho díle – i v dilech koncertního určení – a její spojitost s vnitřním obsahem. Vzpomeňme jen děl jako Po zarostlém chodničku, Na Soláni Čarták, V mlhách, Hradčanské písničky; vzpomeňme dále vytrvalého zdůrazňování dějiště na pf. v Maryčce Magdónově („Ostravice!“) nebo v Českých legiích („Na Chemin des Dames...“)! A není snad také náhodou, že podnět k některým jeho dilum-dala-dila maříská: tak již jeho „Očenáš“ byl, jak sděluje J. Kunc,¹ inspirován cyklem obrazů polského malíře Kossaka, popud k Lišce Bystroušce – aspoň nepřímo přes Těsnohlídka – daly kresby Lolkovy, k Ríkadlemu obrázky Ladovy a Sekorovy. (Okolnost, že při tom Janáček neměl k malířství vlastně milovnický poměr v artistním slova smyslu, potvrzuje pouze zminěnou dějovou souvislost.) A není také náhodou, že i koncertní díla Janáčkova svádějí stále častěji k ztělesnění scénickému a choreografickému.

To vše by ovšem mnoho neznamenalo (byliť i jiní skladatelé nadáni malířskou obrazivostí, aniž se tím stali dramatiky), kdyby v míře menší nebyly dány u Janáčka předpoklady umění.

Znamená-li dráma určitou krizi, určitý konflikt, spějící k řešení buď tragickému nebo smírnému, pak Janáčkovo věčně zjitřené nitro bylo již samo o sobě živou obdobou dramatu. Jaké vášnivé zaujetí pro či proti mluví z jeho úchvatně barbarských mužských sborů, v nichž sterými výkřiky („Smíme žít?“...) buší na oblohu všecka lidská úzkost i naděje! A všude jinde jaká vášnivá potřeba vyravnávat se se všemi zážitky, zjevy a ideemi, které ho obklopují, súčastnit se každého boje – zvláště kde jde o boj slabšího proti silnějšímu, boj vyděděných o misto na slunci, či ko-

¹ H. R. IV (1911) 130.

nečně boj provinilého o očistu a odčinění! Tato potřeba je mnohdy tak silná, že ji nestačí k plnému vyžití jedno, byť i celovečerní dílo, nýbrž se ještě přelévá do děl jiného druhu, aby v nich tvořila doplněk nebo protějšek prvého. „Sešlehal-li“ (a sesměšnil) Janáček na př. během první světové války v Broučkovi se Svat. Čechem bažtipánskou přizemnost a bojácnost, tvoří k němu vzápěti v Tarasu Bulbovi, tomto pomniku slovanské sily, ohromujici protějšek, jakoby si chtěl vynahradit, že onde musil, řečeno slovy Čechovými, promlouvat „prázdných sloves hrou“ a „karikaturou“; nebo tvoří po Kátě Kabanové, této vášnivé obhajobě nevinné hřišnice proti skutečným vinníkům, komorní dílo podobné náplně v kvartetu podle Tolstého Kreutzerovy sonáty (dříve již pomýšlel na Annu Kareninu). A ještě dlouho po Lišce Bystroušce laškuje s mládim a zvířátky ve svém jedinečném dechovém sextetu, v Concertinu a Říkadlech, nehledě k Věci Makropulos, v niž se s vůlí k životu vyrovnává opět jiným způsobem a jejimž prostřednictvím podává si zase ruku nejen Ferdinand Makropulos, lékař císaře Rudolfa, s Kašparem Ruckým, jeho nešťastným alchimistou, nýbrž i Elina Makropulos, alias Emilia Marty – s vězni *Mrtvého domu*. „Vite, to hrozné, ono citové člověka, které nikdy nebude mit konce. Neštěstí holé, nic nechce, nic nečeká,“ vyznává o ni Janáček, a dodává: „Moje zápisky z mrtvého domu – to bude pokračování.“ A hluboké, až revoluční sociální citení Mrtvého domu ztělesňoval Janáček už počinaje Otčenášem z r. 1901 (s jeho přímo hrozivými výkřiky „Chléb! Chléb!“ na konci prosby „chléb náš vezdejší dejž nám dnes!“), přes Maryčku Magdónovu, přes Sedmdesát tisíc, Šumářovo dítě a – chcete-li – i přes žertovně revoluční výzvy Bystrouščiny až po tu svou operní závěť, v niž tvoří jakéhosi hromadného a odromantisovaného, svého Fidelia, zatím co klavirní sonáta „1. říjen 1905“, věnovaná památce dělnika Pavlika, zabitého při demonstracích za druhou českou universitu, je protestem současně národním, kulturním i sociálním – a zároveň krásným holdem „neznámému vojínu“ našeho boje za národní osvětu.

Tato láska k volnosti, jež je mu přímo synonymem života, přiblížuje Janáčka – spolu s pevným zakotvením v lidu a rodné hroudě – jeho českému protějšku Bedřichu Smetanovi víc, než by snad sám byl ochoten přiznat. Ovšem již hned v podobnosti se také jeví rozdíly: Smetana je především pěvcem svobody *národní*, Janáček především svobody *osobní*; Smetana proniká k jednotlivci přes celek, Janáček k celku přes jednotlivce; Smetanovým nejvlastnějším výrazovým okruhem je vyrovnaný střed, Janáčkovým naopak propastné hlubiny a zase tím ex-

tatičtější výšiny (středu se vyhýbající okrajové polohy jeho instrumentace jako by to symbolisovaly); Smetana, podobně jako v malířství Josef Mánes, chce být jen a jen Čechem – Janáček, i v tom směru dědic Dvořákův a spíše obdoba „pravoslavného“ Alše, už svým východo-moravským původem bližší společným prakořenům slovanstva, sestupuje ve Výletu do XV. stol. a v Glagolské mši až k jeho duchovním (a duchovním) prazidlům; u Smetany, jak to žádalo jeho *národní* poslání, všecko spěje ku smíru a jednotě a král Vladislav cti rytíře i ve vysloveném buřiči; individualista Janáček naproti tomu necouvá ještě v Mrtvém domě (své dramatické závěti!) ani před nejnesmifitelnějším postojem; a podobně ani v poměru muže k ženě nezná Smetana trvalejší krise, žena je mu – Šárku vyjímaje – životodárnou družkou, která s mužem tvoří dokonalou harmonickou jednotu, i když to – jako v Hubičce – nevylučuje přechodné nedorozumění; Janáčkovi naopak je láska živlem tragickým, který rozrušuje duševní rovnováhu partnerů do té míry, že vede nebo aspoň spěje vždy ke katastrofě (Šárka, Pastorkyňa, Osud, Káťa, Věc Makropulos, osudy některých vězňů v Mrtvém domě). Nechybi-li při tom některým jeho ženským postavám dráždivost až démonická (Šárka, Zefka, Emilia Marty, do jisté míry i Bystrouška-Terynka), jde u něho vždy především o živelné vzplanutí z kořenů mravně čistých (jak to vedle Kátiny tragedie nejkrásněji dokládá jinošsky čistá zpověď Zápisníku zmizelého), o vášeň v obojím smyslu slova *passio*: vášeň, ale také utrpení, o vzplanutí, jež se stravuje, ale zároveň i očišťuje vlastním ohněm. Nebot v hořícím keři zjevoval se kdysi Stvořitel...

A podobně protilehlý je i poměr *dramatika* Janáčka k dramatiku Smetanovi. Neboť můžeme-li celou dramatickou tvorbu dělit na dva základní typy, totiž na *západní*, klasický typ *synhetický*, který jde především za celkem po stránce ideové i dějové a jím teprve proniká k jednotlivým postavám a situacím, připouštěje u nich právě jen tolik, kolik celek vyžaduje, a na spíše *východní*, ruský typ *analytický*, vychutnávající především lidskou rázovitost jednotlivých postav a situací, i když se někdy zapojuji do ústřední osnovy dost volně (oba typy spojuje v ideální rovnováze snad jediný Shakespeare), pak není pochyby, že Smetana náleží spíše k prvnímu, Janáček k druhému typu, jsa i zde blízký Musorgskému. Jako tento – abychom uvedli malý příklad – zachovává ve svém Borisovi Godunovu jen pro její rázovité charaktery a situace obraz v krčmě, ač by byl dějově nahraditelný malou zmínkou v obraze jiném, stejně Janáček ponechává na př. v Kátě výstup

mezi opile přítlůným Dikým a Kabanichou ve II. jednání nebo diskuší mezi timtéž Dikým a Kudrjášem o elektřině a hromosvodu ve III. jednání jen pro jejich rázovitost, ač jsou dějově úplně postrádatelné. A ve Výletech páně Broučkových, v Lišce Bystroušce, v Mrtvém domě je pouto, které k sobě više jednotlivé scény, ještě volnější. Je tomu tak jistě také následkem Janáčkovy dosti rudimentární methody, sestavovat – resp. dávat si sestavit – libreta prostě z románových úryvků, které ho zvláště živě zaujmou; ale jistě by se tím sám nespokojil, kdyby to neodpovidalo právě jeho zminěnému poměru k dramatu, neboť jeho nároky jsou v tom směru jinak plně uvědomělé: „Chci mít též libreto práce umělecké“, piše přece v roce 1908,² a i když právě v oněch letech (v Osudu a Výletech) úroveň jeho libret proti Pastorkyni klesla, daří se mu pak – jistě ovšem také vlivem vítězství Pastorkyně – na trvalo už vytříbit svůj postřeh a volit nadále vždy libreta úrovně (vzdu všem myslitelným námitkám) světové. Ale osnovat – pokud je už nenalézá hotovy – dramatické zápletky a komplexy, kde i zdánlivě nejpodřadnější a nejvzdálenější podrobnosti mají svůj zákonitý vztah, svou neúchylnou přičinnost, kde zkrátka všecko dění tvoří jediný pevný, uzavřený kruh, nebylo nikdy Janáčkovou věcí. Ba, pokud na př. adaptuje romány, nepovažuje za nutno ani volit takové, z nichž by se dal celkem snadno vyloupnout jednotný děj, nýbrž sahá jak ve Výletech páně Broučkových, tak v Lišce Bystroušce i v Mrtvém domě po předlohách, které už v původní podobě představují pouze řadu episod i bez románového napětí.³ Jaký div, že děje některých jeho libret jsou takořka bez vzájemného vztahu a že jednotlivé postavy jakoby visely ve vzduchoprázném prostoru. (Už názvy jako *Výlety* páně Broučkovy, *Příhody lišky Bystroušky* nebo *Z mrtvého domu* prozrazují bezděčně jejich episodický, suitový ráz.) A nejinak je tomu i u některých postav námětů nerománových, jako zejména u silné jinak postavy skladatele Živného v Osudu. A tak by dramatická tvorba tohoto nenasylného stopaře života (a nejen ona) mohla snad nejpřipadněji nésti souhrnný název „*Lovcovy zápisny*“; vede nás až do pralesů českého dávnověku i zas na dnešní (či spíše včerejší) český venkov, do světákých lázní i do skladatelské dilny, na Měsic i k tvrdým husitům, k „stožárům Volhy“ a na Sibiř a zase do našich mysliven a lesů, do advokátní kanceláře i v divadelní zákulisí, promítá sen do skutečnosti.

² Dop. A. R. 55.

³ Je v tom směru přiznačně, že nikdo před Janáčkem nepokusil se dramaticky zpracovat Zápisny, ač jinak Dostojevský je v tom ohledu velmi oblíben.

přítomnost do minulosti, svět lidí do světa zvířat, jda všude i za nápěvkem duše – a (jakkoli rozhorleně se takové definici brání jako hudebník) z těchto nepřeberných nápěvků života skutečně „sestavuje“ svoje dramatické dílo, napomáhaje svým postavám a dějům k jakési vyšší formální jednotě často jen symbolickými paralelami, tu užšími, tu volnějšími, především ale spoléhaje na jejich životní náplň, na jejich lidskou podmanivost a nosnost. A ejhle: dik této skutečné životní pravdivosti postav a tim i poutavosti jejich osudů – neboť onen zápisník je zápisníkem *vidoucího* – dik ovšem i genialitě zhudebnění konců všecky zásadní námitky umlkají – nehledě na to, že i k té synthesi a ideovosti se Janáček na konec přece vždy probojuje a s ní k tím krásnějším zjasnění, oč tento boj byl úpornější. Ba lze směle říci, že není tak brzy dramatika (a nejen dramatika hudebního), jehož každé dílo by vedle mocné náplně výrazově přinášelo i tak pačlivě naléhavou náplň *ideovou* a *ethickou*. A co je na této náplni to nejcennější? Je prostá vši rétoriky, vši heslovitosti, vši kazatelské pózy – at' už mravní, vlastenecké, sociální nebo jakékoli jiné. A zase se vnučuje přirovnání se Smetanou: tak jako třeba Prodaná nevěsta je nejčeštější operou, ač slovo „Čech“, „Čechy“ nebo „český“ se v ní vůbec nevyskytuje, tak Janáček na př. slova „lid“ též nikde neužívá a přece lid jím ustavičně promlouvá, neboť je prostě v něm! A stejně cudně spoří všemi velkými pojmy, promlouvají jimi pak tim silněji, kde už nelze jinak. Dnes, kdy se rozMohlo opět závodění ve velkých slovech a časová hesla a časové motivy v jakémse *ideovém* naturalismu ukládají hudebnímu obsahu často víc než může unést, není snad na škodu se nad Janáčkovým a – Smetanovým příkladem zamyslet a připomenout si, že jakkoli se umělec nemůže ani dost intensivně súčastnit vnitřního života svého národa, přece nejkrásněji – a také nejtrvaleji – vyjádří tuto svou účast⁴ *nepřímo* – totiž uměleckým *příměrem*, nejvlastnější a nejčistší to podstatou umění...

Ale vratíme se k Janáčkovi a všimněme si, jak se jeho dramatická orientace projevuje skladebně. Abychom si v tom směru plně uvědomili jeho přínos, připomeňme si, k jakým řešením dospěla operní tvorba v době jeho příchodu. Byly tu v základě dvě protichůdné tradice: symfonický, abstraktnější sloh německý (Wagner), se sklonem k námětům monumentalizujícím, a zpěvný, smyslnější sloh románský (od Verdiho přes Bizeta k veristům), se stále větším sklonem k námětům zé všedního, venkovského nebo městského prostředí, i když se při tom (konečně

v tom podle pravzoru Carmen, této první „veristické“ opery) na-

⁴ jak to učinil především Ladislav Vycpálek ve svém Českém requiem.

prosto nepohrdalo ničím, co mohlo „všednost“ učinit – méně všední.

A uprostřed těchto obou krajních pólů vyrůstá u nás tradice smetanovsko-dvořákova, tradice, jež zejména u Smetany dá se snad nejlepše vystihnout označením „idealisující realismus“, dostávajici se ovšem touto idealisací občas do romantického ovzduší. Nuže Janáčkův zásah spočívá právě v tom, že tento realismus stavi úplně na vlastní nohy, bez idealisace a ovšem tím spíše bez romantiky. Ale tím právě, že jej myslí smrtelně vážně a ne pouze (na rozdíl od veristů) jako krví páchnoucí kulisu, spěje po Pastorkyni ze sousedství verismu (sousedství ostatně jen zdánlivého) stále více v blízkost skutečného realismu ruského. Z této své realistické orientace ve volbě námětů vyvozuje pak se železnou zákonitostí důsledky i pro sloh jejich uměleckého převléení: spočívají v základě v ukázném *uvolnění všech stylisačních prav*. Po stránce *textopé* známená to přechod od verše k prose, později (zvláště v Broučkově, Lišce a Mrtvém domě) také stále větší přiklon k typu dramatické *suity* (na rozdíl nejen od dramatické *symfonie*, nýbrž i *lyrické suity*, jakou je na př. Rusalka nebo v primitivnějším rousku V studni), po stránce *hudebně omezení i románské kantilény* (ve prospěch t. zv. nápěvků) i německé symfoničnosti (ve prospěch principu suity i zde), nehledě k zúžení (nikoli však zrušení!) úlohy *výdělčích* (přiznacných) *molív*.

Komposice oper na prosové texty stávala se nutně tím aktuálnější, čím více se operní sloh bližil deklamačnímu slohu recitativů, jež už dříve se psaly většinou v prose. Nejrannějším průkopníkem v tom směru byl zajisté M. Musorgský, který již r. 1868 zhudebněním integrální prosy Gogolovy Ženitby pokusil se o vytvoření opery ryze recitativní. Pokus jej pravděpodobně samotného neuspokojil, nebot' v něm nedospěl přes I. jednání. Ale v menším měřítku, za to s tím větším zdarem opakuje jej v Borisi Godunovu (1874), kde obraz v krémě je komponován na úplnou prosu, nehledě na to, že i jinak v celé opeře nevyskytuji se aspoň žádné rýmované verše. Jak věc „visela ve vzduchu“, je vidět nejlépe na tom, že na přelomu století celá řada skladatelů píše opery na prosové texty, aniž jeden věděl o druhém: po neprorazivších operách Alfreda Bruneana na realistické náměty Zolovy přichází 1900 Charpentier s Louisou na vlastní prosový text, 1902 Debussy s Pelléem a Melissandou na prosu Maeterlinckovu, 1905 Richard Strauss se Salome na prosu Wildovu a mezičim 1904 Janáček s Jeji pastorkyní na prosu G. Preissové, takže lze říci, že nástup XX. století děje se na poli operním ve znamení prosy.

Význam Janáčkova činu, který – jak vidět – nemohl být ovlivněn žádným cizím příkladem (i Musorgského prý Janáček poznal až po Pastorkyni!), tento význam nezměnuje ani pravděpodobnost, že tu nešlo zprvu o bezpodminečné stanovisko *záasadní* (soudě aspoň z toho, že nejbližší jeho opera Osud má opět libreto veršované, ač na rozdíl od Pastorkyně bylo napsáno přímo pro něho a prostředí je rovněž realistické), nýbrž že aspoň určitý vliv měla okolnost, že podobně jako Debussy a Strauss, i Janáček měl před sebou hotové drama, zde ještě k tomu v nářecí, jež by ovšem při zveršování bylo také musilo odpadnout a s ním i „krajová výně“, jeden z hlavních půvabů námětu. Rozhodla však jistě jiná věc: Janáček právě v oné době začal odposlouchávat a včetně všech průvodních okolností pečlivě si znamenat melodický spád a rytmus mluvené řeči, hají řeči zvířat a věci, a to včetně všech vnějších i vnitřních předpokladů. I poznal, že pomocí „nápěvků“, které mu takto vznikaly, „vystačí na motiv jakéhokoliv slova, sebe obecnějšího, sebe povznesenějšího“ – že „vystačí i na všednost života i hlubokou tragiku – i na prosu Jeji pastorkyně“. A tak „skládal na prosu“.⁴

Podle toho by se zdálo, že tyto slavné, tolikrát potírané i hájené nápěvky jsou něco zbrusu nového, co teprve musilo přijít, aby bylo možno zhudebnovat prosu. Tomu tak docela není a Janáček sám si úplný přimát také nikdy nepřisvojoval. Podobně není tak zcela novým thematické zužitkování takového nápěvku, jímž skladatel naří teprve upozorní. Ovšem, musíme si vymezit, co to vlastně „nápěvek“ v užším, janáčkovském slova smyslu je. S plným vědomím ošidnosti podobného vymezování i rozhodujícího vlivu, který na odlišnost Janáčkova nápěvku má jeho hudební svéráz vůbec, označil bych jeho nápěvek jako *prosté* (t. j. co nejméně stylisované) hudební zachycení *prosté* (co nejméně stylisované) mluvy. To znamená, že sem nepatří ani hudební zachycení *deklamované mluvy*, v kterémžto případě bychom sem musili počítat už první opery Monteverdiho atd., tím spíše pak onu část powagnerovské zpěvoherní tvorby, která – zejména u nás – spatřovala z nesprávného pochopení Wagnerovy „zpěvomluvy“ přímo hlavní předmět své cížnosti v co nejvěrnějším přizpůsobení zpěvných partů mluvené (ve skutečnosti ovšem také spíše „deklamované“) řeči – omylem, který vyvrcholil v thesi, že domyšlení onoho principu představuje vlastně scénické melodrama, kde řeč básnický stylisovaná se hudebně už vůbec nestylisuje, nýbrž jen podbarvuje. Rovněž sem však nepatří ani seccorecitativ ani Wagnerovy zpěvní motivy, nebot' v prvním případě jde sice o mluvu

⁴ Janáček v H. R. IX. (1916) 245.

prostou, ale hudebně stylisovanou do ustálených formulek, ve druhém o stylisaci textovou i hudební.

Opakem melodramatu, kde se text vůbec nepřevtěluje v hudební tvár, je zachycení mluvy *výhradně hudebou* (bez textu), jak se vyskytuje – rovněž s thematickým posláním – už u Beethovena (v 1. větě klavírní sonaty Les Adieux nebo v kvartetu op. 125), jak je ale zejména uskutečňuje Dvořák ve svých symfonických básních podle balad K. J. Erbena. Jde tu o zajímavý pokus – předpokládající ovšem podrobnou znalost básnické předlohy – posluchače sugestivním způsobem orientovat pomocí themat, tvořících jakési nápěvky charakteristických míst textu, a to nejen v mluvě přímé (jako ve Vodníku u vět „Svit, měsičku, svít, ať mi šije nit“, „Hajej, dadej“ v ukolébavce nebo „Co to zpíváš, ženo má? Nechci toho zpěvu!“), nýbrž i v mluvě ryze popisné, jako ve verších „Nevesely, truchlivy jsou ty vodní kraje, kde si v trávě pod lekninem rybka s rybkou hraje“. A obdobně je „nápěvkového“ původu i thematický materiál Zlatého kolovratu, Holoubka a částečně i Polednice. Je dokonce pravděpodobno, že tyto Dvořákovy orchestrální nápěvky na text sice básnický stylisovaný, ale prostonárodního rázu, měly jistý vliv i na zrod nápěvkové soustavy Janáčkovy – jednak vzhledem k úzkým uměleckým vztahům obou skladatelů („Znáte to když někdo Vám z úst slovo bere, dřív než jste je vyslovil? Tak mi bylo vždy ve společnosti Dvořákově,“ piše o tom Janáček sám⁶), jednak vzhledem k tomu, že ony symfonické básně byly právě v době kličení Pastorkyně provedeny v Brně, jednak Dvořákem, jednak Janáčkem samým. V každém případě se od téhoto orchestrálních nápěvků způsob Janáčkův liší už „jen“ tím, že se u něho text skutečně *vyslovuje*. (Ač nezpívané nápěvky má Janáček též; tak prý začátek jeho dechového sextetu vznikl na podkladu „němého“ povzdechu „Mládí! Zlaté mládi!“...) Ale i takové opravdu zpívané nápěvky nalézáme před Janáčkem. Co jiného je na př. takové zedníkovo „Nu já řku, ale je to krásal!“ v Tajemství nebo Palouckého „Odpust!, Bože, pro hubičku!“, obě rovněž s motivickou reakcí orchestru⁷. Janáček pak sám konstatoval nápěvky u Musorgského (vytíkaje mu pouze, že „nezná jejich krásy, neboť jinak by prý při nich byl zůstal“!) a v opeře Charpentierově, který prý však ze zpěvného vyvolávání pařížských prodavačů přejímá nápěvky už hotové. Ale i oproti oněm slovanským mistrům není Janáčkův přínos snad pouze v tom, že dal dítěti slušivé české jméno, nýbrž i že

⁶ H. R. IV. (1911) 432.

⁷ Viz staf V. Kaprála v H. Rozhledech I. (1924) 65.

Nápěvkové črty k opeře „Paní mincmistrová“.

to, co u nich tvořilo jen jednu stránku jejich slohu, jakési lidově charakterisační *kořent*, stalo se v jeho realistickém slohu přímo hlavním skladebným *principem*, kterému přikládal takovou důležitost, že chtěl mít nápěvky dokonce učebným předmětem na konservatořích. Ze sám nelenil po celý život nápěvky živé mluvy co nejpečlivěji sbírat – ne ovšem, aby je mechanicky přenášel do svých oper, nýbrž aby jimi vnikal do duše lidí, zvířat i věcí, aby jimi obohacoval a usměrňoval svou fantasií jako malíř kresbami podle přírody, a hlavně, aby se návratem k původním zdrojům – přirodě a lidové bezprostřednosti – obrodil a oprostil od veškeré operně-deklamační šablony, to vše dokazuje pouze hluboké vědomí odpovědnosti, se kterou svůj jednou přijatý princip prováděl. Dokazuje to však podle mého čtení především, v jak horečné vibraci musila se jeho tvořivost téměř nepřetržitě nalézat a co v něm – přes jeho uzavřenosť – musilo být *láska*, lásky s předem otevřenou náručí pro všecky projevy života a přírody, když se nikdy neunavil, nikdy nenesytí jejich odposloucháváním. A že jej život za to odměnil, dokazuje jeho dílo..."

Rozumí se, že tyto nápěvky staly se i základem Janáčkovy *thematičké práce*. Neboť nejvýraznější z nich lákaly k opakování ať už doslovnému či voľnému (třeba na způsob hudebního závěti), ne zpěvu samotném či v orchestru. Zvláštní je při tom arci již v Pastorkyni, že vedle místa, kde orchestr přejímá logičtěji nápěvek po zpěvu, na jiných místech naopak – ba ve většině případů! – nápěvek zazní *napřed* v orchestru. „Nejná-zornější“ příklad toho druhu poskytuje nepochybňě pan Brouček ve „Výletu na Měsic“, kde jeho resolutní

kterým reaguje na Blankytného „Klekni na kolena“ (klav. v. 63⁸) ozve se v orchestru zcela osaměle už na str. 55! Kompozičně – technicky lze z podobných případů usoudit (a Janáčkovy přípisy do libret to potvrzuji), že míval při skladbě tyto nápěvky na příslušných místech textu uchystány již předem jako „thematičké opěrné body“; po vnitřní stránce je pak tento způsob snad výrazem snahy, nenechat vzniknout do-

⁸ I kdybychom nebrali doslovne jeho žertovná přiznání, jako že kuřátka mu „z louže pomohla“ v Lišce Bystroušce!

⁹ Mimochodem řečeno jeden z paradoxních pleonasmů „úsečného“ Janáčka ...

jmu pouhého papouškování v orchestru, nýbrž dát vyrůstat zpěvu i orchestru jakoby *z jednoho emočního zřídla*, kde nápěvek už není pouhým hudebním zachycením slov, nýbrž společně s nimi tvoří nedělitelné ztělesnění určitého afektu.

Nevznikají arci všecky motivy a themata z nápěvků – i když tyto jsou hlavním jejich zdrojem, plníce v Jánáčkově motivickém úložku jakýchsi oplodňujících trubců – nýbrž jsou někdy také skutečně původem instrumentálního, a nemají také všecky úkol stejněho druhu. Jak už jsme naznačili, jsou nejvlastnějšími nositeli hudebního proudu – abych tak řekl „dělnicemi“ našeho motivického včelina – drobné, agogické motivy, nešené obyčejně jednou nebo dvěma střídavými harmoniami a opakovány na způsob ostinata, takže typ dramatické suity (= „sled“!) zrcadlí se tu v malém měřítku vlastně i hudebně. Na jejich podkladě nebo samy o sobě zaznívají motivy hudebně-význačnější, jichž úkol však je obyčejně skončen, jakmile se dramatická situace změní. Nazveme je proto snad nejpříležitěji motivy situacemi. Třetí, nejvyšší kategorie – jakousi královou těchto motivických včel – jsou motivy, obepínající celou zpěvohru nebo aspoň vícero jejich částí – výděči resp. příznačné motivy, při čemž ovšem tentýž motiv hraje někdy současně nebo postupně i všecky tři úkoly – obyčejně pomocí více méně charakteristických obměn.

Tyto obměny tvoří vůbec hlavní prostředek Jánáčkovy thematické práce a jsou zajímavým, ale snad i nutným protikladem oněch častých ostinát, jimiž se motiv ve své původní podobě rychle vyčerpává, i když přesné sekvence jsou naproti tomu vzácné. Někdy – zvláště tvoří-li také ještě přípravu vlastního zaznění motivu, jakési jeho pozvolné kličení – dospívají tyto obměny postupně k takové odlišnosti obou krajních stadií, že již nemůžeme ani bezpečně určit, které znění je „to pravé“, resp. jde-li ještě o tentýž motiv nebo motiv nový, či nejvýše o spojenství prvků (Jánáčkovy „formační třísky“?) Nejspolehlivějším vodítkem je tu zajiště vždy jednak dramatická, myšlenková spojitost, jednak přímý hudební vývoj – i když právě jeden z nejumělejších druhů přechodu spočívá v tak pozvolném přibližování dvou zcela samostatných motivů pomocí jejich přibuzných prvků, že nakonec je rovněž sporné, máme-li před sebou obměňování či bytostné proměňování motivu.

(Před podobné „filiační“ hádanky nestavi nás ostatně teprve Jánáček: narázíme na ně už u klasiků. Kdo může na příklad v Don Juanovi bezpečně říci, zda neklidný šestnáctinový motiv

při němž donna Anna s Octaviem atd. přichází vykonat pomstu nad Juanem, je či není záměrným názvukem na duet (rovněž v d-moll!), při němž mu tuto pomstu přisahala?

2a

2b

Zda v V. symfonii Beethovenově motivy

3a

3b

v 1. větě, pp

3c

ve větě pomalé a

ve scherzu a v poslední větě, útvar to zaznívající ostatně jako prodleva už v 1. větě, mají záměrný thematický vztah? Zda zejména v „Deváté“ passus

4a

v 1. větě
p dolce

4b

nebo

ku konci Adagia je či není záměrnou předzvěstí, toužebnou předtuchou hymny na radost? Nebo zda v Daliboru je či není náhodou, že všecky

tři hlavní motivy – králův, Daliborův a motiv svobody – jsou zbudovány na vzestupně rozloženém tvrdém kvintakordu?)

Netřeba snad ani zdůrazňovat, že Janáčkova monothematika není proto ještě naprostě žádná *mathematika* a že jeho motivické obměny nikdy nepůsobi jako výplod pracné spekulace, nýbrž jako živelné proudu fantázie.¹⁰ Odtud také ta jeho udivujici stavební ucelenosť při největší formální volnosti.

Naproti tomu jsou u něho řídkým zjevem skutečné thematické *kombinace* – od časů Hectora Berlioze (jinak rovněž nepřítele kontrapunktu) pýcha všech novějších skladatelů včetně dokonce i pozdějšího Verdiho – jako se vůbec Janáčkova *polyfonie* omezuje na dvojhlas a v imitaci (podobně jako u Debussyho) na kanon nejjednoduššího druhu – totiž v oktávě. „Z tónových hříček jsou zvláště ubohé ony kontrapunktické“, neváhal si přece jednou¹¹ ulevit. Přes to jeho sloh vlastně nikdy nepůsobi homofonně, dík výrazné motivické povaze a vnitřnímu dynamismu i nejjpodřadnější průvodní figury.

Po stránce *harmonické přikláni* se Moravan Janáček, podobně jako Dvořák a jeho škola se Sukem a adoptivním Moravanem Novákem v čele (a na rozdíl od prostého českého dur a moll Smetanova), silně k slovanskému *východu* (a jihu) hojným užíváním starých řeckých, resp. cirkevních tónin – zvláště v Jeji *pastorkyni*, při níž se o tom zmínilé půdorysněji. Ale i běžným spojům I–V dur a moll dovede Janáček vdechnout – podobně zas jako Smetana – zcela nové kouzlo, stejně jako souběžným terciím a sextám, které zejména v jeho žalobných nápěvech tvoří významné umocnění lidovosti – jako v Jenůfčině pláči nad „chlapčokem radostným“, v Živného teskném vzpomínání na jeho „pohřbenou“ lásku v I. jednání Osudu (př. 7., str. 59), při Martině „Všecko to jen umírá“ v I. jednání Věci Makropulos (př. 7., str. 90) a zejména v jejím doslovu (př. 14., str. 92) a konečně při smrti Filkově v III. jednání Mrtvého domu. (Je vůbec jedním z tajemství geniů, jak u každého z nich mají takové prvotní spoje a vůbec podobně zdánlivě opotřebované prostředky přece vždy vysoce osobitý ráz a nový půvab!)

Současně však dochází Janáček vlastní cestou k objevům, jež jinde vedou v téže době k založení celých skladatelských škol: tak se mu „při-

¹⁰ Když ná p. děkuje inž. O. Šourkovi dopisem ze 7. III. 1920 za správné uvedení motivů v rozboru Výletů p. Broučka, přiznává současně: „Jaký jich počet! *Kdežpak, abych já věděl, že je jich tolik!* Vím dobře, že u mne myšlenka melodická mění se mi podle toho, jak ji okolnosti těsnají. Dobře jste „příbuznost“ z toho vyplývající všech motivů zachytily. Vzrůstat jim třeba ze sebe, nelze je přece předem tesat.“

¹¹ H. R. VII. (1914), 205.

plete“ už v *Pastorkyni*, tedy nezávisle od Debussyho, celotónová stupnice, uplatňujici se pak zvláště ve *Výletu pana Broučka na Měsíc* a v *Lišce Bystroušce* – vždy jakožto jakási enigmatická škála v nejrůznějších odstínech toho druhu.

Podobně obohacuje Janáček svoji harmonickou paletu již *Osudem* počinaje (tedy tentokrát zase bez Schönberga) t. zv. „kvartovými útvary, jichž nápor pak vyvrcholi ve *Věci Makropulos*. (I bez kvartového systému jsou ovšem tyto útvary Janáčkovy – stejně jako jeho oblíbené trojzvuky s přimisenou sextou, velkou septimou a zejména *nonou* – vyšvětlitelný jakožto melodické umocnění trojzvuku kterýmkoli tónem stupnice vyjma ten, který ruší jeho tonický ráz, t. j. *kvartu*, takže bylo vlastně ne o kvartové, nýbrž naopak *bezkvarté* útvary, na př. c d e g a h, teprve v posledním převratu – h e a d g c skutečně kvartové.)

Při tom všem zůstává ale Janáček nejen tonálním (jeden z „nejatonálnějších“, Hindemith, dokázal ostatně, že skutečná atonalita je vůbec nemožná), nýbrž i v tak „volné“ formě, jako je opera, dbá na tonální jednotu. Tak se v Jeji *pastorkyni* rovněž prosazuje jakási základní tónina *As*, resp. *as* (již také opera začíná), s výkyvy do dominanty *Es* (konec I. a III. jednání) a subdominanty *Des* resp. *cis* (začátek a konec II. jednání, začátek III. jednání). Podobně jednotně je ohrazen Osud tóninami *Des* na začátku a enharmonickým *cis* na konci, zatím co II. jednání začíná i končí v *c*. Ve Výletech I. dil začíná v *D*, končí na jeho dominantě *A*, II. dil začíná v *b*, končí v paralelním *Des*, se kterým zas enharmonicky koresponduje prodleva *cis* na začátku opery.

Káťa Kabanová má velmi zřetelnou základní tóninu *b* se souběžným *Des*, Liška Bystrouška a Mrtvý dům opírají se o typické tóniny *as* a *Des*.

Popsaný zde sloh zůstává od *Pastorkyně* už v základě stejný, ale přes to v důležitých podrobnostech vykazuje další vývoj. Kromě těch stránek, o nichž byla již řeč, týká se to především *monothematismu*. Ještě jižní, horkokrevná *Pastorkyně* si na něm valně nezakládá. Je tak trochu ve šťastné situaci krasavice, která nemusí být ještě duchaplná, protože její mládí činí ji dostatečně poutavou a žádoucí samu o sobě. Za to v duchovějších, abych tak řekl „severštějších“ námětech následujících – hned *Osudem* počinaje – monothematický princip uplatňuje se velmi významně jak po stránce hudební tak dějově symbolické. Ale i jinak dostává techniku thematická přece téměř každou operou nové charakteristické rysy. Ze vpadání oživujících, zkratkových figur do dozvívání jednotlivých nápěvných period (na př. na začátku *Pastorkyně* už v *Pastorkyni*, tedy nezávisle od Debussyho, celotónová stupnice, uplatňujici se pak zvláště ve *Výletu pana Broučka na Měsíc* a v *Lišce Bystroušce* – vždy jakožto jakási enigmatická škála v nejrůznějších odstínech toho druhu).

kyně) vyvíjí se ve Výletech pana Broučka pravidelné střídání celých úseků pohybu a klidu, vzruchu a smíru, napětí a uvolnění, a sice opět pomocí obměny téhož motivu, jako v úvodu ke II. jednání Výletu na Měsíc dvojím vystřídáním klidného motivu Země

a jeho živější varianty

Typické příklady tohoto druhu jsou i ještě třeba v Mrtvém domě – tak hned na počátku I. jednání nebo ve III. jednání při Šiškovově vypravování (ke slovům „Slunce vyskočilo“ atd.). Nejnázornějším a rozhodně „nejmonothematičtějším“ příkladem je ovšem střídání téhož nezměnněného nápěvu (totiž „hymny“ „Požehnání tvoji rtové“) hned v osminách, hned ve čtvrtích – tedy dvakrát pomaleji – před Broučkovým odletem s Měsice!

V Lišce Bystroušce je tento způsob (na př. ve velké mezihře v as-moll po 1. obraze) zpestřen ještě rytmickými-přesuny (př. 2b, str. 83), podobně v předehře k Mrtvému domu:

Káťou počinajíc stává se vzácnějším „veršovně“ opakování textu, tak typické pro Pastorkyni, aniž by tím ubylo Janáčkovi na schopnosti tvořit nejkrásnější zpěvní oblouky, ba i zase „verše“ svého druhu, jak ukazuje táz Káťa Kabanová. Rovněž nevyskytuje se už nikdy podobný „operní“ (a přece tak dobře v celek zapadající) soubor, jako onen z I. jednání Pastorkyně. Zato přináší s sebou symboličtější ráz některých pozdějších námětů také irrealní používání zvukových prostředků, zejména sboru, jako je volání Volhy na konci Káti Kabanové, hlasy lesa ve „svatebním“ obraze Lišky Bystroušky, hlasy lidstva v závěru Věci

Makropulos i „těžký dech“ nemocných vězňů v Mrtvém domě, nebo jako výsoce osobitá stylisace smichu v Broučkovi, Lišce (Harašta!), Věci Makropulos (Hauk!) a s přímo mrazivou fantastičností ve smichu vězňů při „komedií“ v Mrtvém domě, rázovité také loutkovou stylisaci vět Kedrilových a zvláště Juanových. Menší možnost živelných kontrastů nebo někde i melodické expanse v operách po Pastorkyni nahrazuje si pak Janáček mohutným vystupňováním hlavních předher (Káťa, Věc Makropulos, Mrtvý dům), v proměnách náladovými mezihrami (které musil z jevištních důvodů obyčejně ještě rozšířit, v Lišce i k hudebnímu prospěchu věci, kdežto v Kátě bych dal hudebně přednost sevřenějšímu znění původnímu) a někdy časově až překypujícímu dohrami na konci aktů, nehledě k zálibě, prokládat děj případnými „lidovými“ popěvky, ovšem vlastní invence (způsob, kterým se Janáček opět jednou přibližuje Rusům, zejména Musorgskému, ale který naprosto není výlučně ruský: také na Moravě, zvláště na Slováci, mají lidé na venkově stále pohotově písničku pro každou životní situaci, pro každý životní pojem, a jen o něco zaváděj, už spustí!).

A tak, jako neustrnul ideově a v námětech, neustrnul Janáček nikdy ani výrazově a technicky. Je to tím pozoruhodnější, ana odpověď na otázku, jaký vliv na jeho vývoj a sloh měli jiní skladatelé, jichž přece jen za jeho životu prosly kolem něho. Li generace, by musela znít: téměř žádný. Přes všecky proměny hudební módy i skutečného dobového čtení neměl Janáček od Pastorkyně nikdy důvodu zakolisat – snad už prostě proto, že jí tak pevně zakotvil v rodné půdě... Při tom se poznání cizí tvorby – domácí i mezinárodní – nikdy neuzayíral a dojízděl-li na jedné straně na mezinárodní hudební festivaly, nepohrdal (podle sdělení Jana Kunce¹²) na druhé straně ani studiem Pucciniho (jemuž ostatně – kromě nesporné svéráznosti – nikdo neupře aspoň to, že ještě před pařížanem Charpentierem a – tvůrcem Broučka vystihl kouzlo umělecké bohémy). Poměrně nejznatelnější je zprvu vliv Dvořákův, jak uvidíme na Šárce a Počátku románu. Se Smelanou se Janáček ztotožňuje v názoru na používání – či spíše nepoužívání – lidové písni v hudbě umělé.¹³ A skutečně (vyjma obě aktovky z doby před Pastorkyní – Počátek románu a balet Rákoš Rakoczy) těží z lidové hudby

¹² L. Firkušný: Odkaz Leoše Janáčka 15.

¹³ Tak v dopise z 30. V. 1916 upozorňuje Václava Štěpána výslovně, že v Pastorkyni nejen popěvek rekrutů v I. jednání, nýbrž i svatební píseň družíček ve III. jednání jsou, až na text, jeho vlastní prací, nikoli písni lidovou, jak měl za to i Jan Kunc (viz jeho sbírku slováckých písni).

přímo snad jen ve Výletu pana Broučka do XV. století citátem chorálu „Kdož jste boži bojovníci“ a to v úloze skutečného zpěvu a s původním textem, kdežto přepášení lidového nápěvu na jiný (byť přibuzný) textový nebo dramatický vztah Janáček na rozdíl na příklad od Mysorgského vůbec nezná.

Z předválečné (v širším slova smyslu) skladatelské generace jsou mu poměrně nejbližší autor Louisy (aspoň přechodně) a Debussy, s nímž jej kromě společných harmonických zálib pojí také společná hrůza z „objevu staré dámy“, jak říkával Debussy authentické kadenci. Jinak arci musila být křehká sensitivnost autora Pelléa a Melisandy stejně vzdálena jeho krevnatosti, jako sensuálnost (a sensačnost) Richarda Strausse jeho zdravé prostotě.

A stejně jako touto oslnivou druhou generaci, zůstal Janáček – o jazzové horečce ani nemluvě – nezvítán i nástupem třetí generace své doby, s renesancí absolutně hudebních forem, jak ji uskutečnil s naturalisticko-expresionistickým nádechem Alban Berg ve Vojcku a v Lulu, nebo Stravinský, Hindemith a jiní s oratorně stylisační tendencí k ideálu vyjádřenému heslem „musica pura“. A neztotožnil se s ni, ani když byl hrán na mezinárodních festivalech jako jeden z vůdců t. zv. soudobé hudby. Neboť vysloveně programnímu, resp. ideovému hudebníku, jimž byl Janáček neméně než Smetana, musilo být nadřazení svéprávných forem (vyhýbám se úmyslně poněkud hanlivému slovu „formalismus“) stejně cizí, jako jejich stylisovanost jeho realismu, nebo jako chladná „nová věcnost“ jeho živelnému sebespalování. A pravili Janáček k této věci: „Kdyby v akordu mysl nehořela, srovnal bych jej s květy, jež nám mráz na okna čaruje,“ pak naznačuje, že oné hudbě neupírá její zvláštní „studený“ půvab, ale zároveň, že sám cití zcela opačně. A dotvrzuje to vyznáním: „I krotký pohled kuřátka i pátravé oko ostříže, i vřelý polibek, i chladnoucí stisk ruky, i zamžená bledá modř pomněnky, i palčivý oheň divokého máku vzbudí ve mně akord“.

Jedno však má Janáček přece s těmito proudy společné: tak jako se – jen jiným způsobem – rovněž odklonil od romantismu, tak i hudebně přibližuje se oné střízlivější generaci stále větším smyslem pro štíhlé kouzlo dvojglasu nebo i jednohasu a splňuje tak sám, co přisuzoval Dvořákovi, když napsal:¹⁴ „Věřím, že Armida by byla bývala poslední z jeho oper, jimiž se valila po celé délce neztenčeně neprodyšná hustá mlha plných akordů, poslední operou starého slohu. Hledal libreto, jež by již samo tříštilo onu navyklou architektonickou stavbu.“

¹⁴ H. R. IV. (1911), 433.

A tím se dostáváme k Janáčkovu orchestru, nerozlučné to složce jeho svérázu.

Nuže, Janáček nepatří sice k t. zv. virtuosům orchestru: leckde snad mu kombinace nástrojů nevyjdou v zamýšleném zvuku, ba i v užívání jednotlivých nástrojů přenáší se někdy až příliš geniálně přes jejich technické předpoklady (řada neuskutečnitelných kontrabasových flageoletů v Lišce Bystroušce, často záhadné psaní flageoletů v úvěc a pod.). Ale i tam, kde nelze o nedořešenosti mluvit, zní Janáčkův orchestr v celku mnohem syrověji, rudimentárněji než u většiny novodobých skladatelů. Ale právě to odpovídá v základě zeměství a živelnosti jeho hudebního projevu, tak jako rafinovaně virtuosní a smyslná instrumentace takového Richarda Strausse odpovídá zase *jeho* hudebnímu projevu. I na Janáčka lze tedy — s uvedenými výhradami — aplikovat větu raženou kýmsi o Brahmsovi: že má takovou instrumentaci, jakou potřebuje. Pravda — Janáčkovy figurace jsou mnohdy téměř nehratelné; ale přes to nelze na nich měnit — aspoň hudebně — ani notu, neboť jsou to vždy dokonale osobité motivky a žádná romanticky mlhavá arpeggia, která zná Janáček právě tak málo, jako skutečné romantické, rytmu se vzdávající tremolo. Jsou špatně hratelné i jeho oblibené tóniny as-moll a Des-dur; ale přeložte příslušné partie do a-moll¹⁵ či D-dur!
Ze Janáček ostatně o nějakou hladkou, „osvědčenou“, ničim neurážející instrumentaci ani neusiloval, je zřejmo už z jeho zásady, neinstrumentovat na obyčejný partiturový papír, nybrž na papír ad hoc nalinkovaný, aby prázdné listy „nesváděly“ ho ku zbytečné zvukové opulencii. (A skutečně na př. v celém dlouhém závěrečném plenu Sinfonietty nechává vúbec mlčet fagotyl). Je to však také zlejmo z nezvyklých, ba občas až podivinských nástrojových sestav, jimž se někdy bezděčně zapojuje téměř do vývojové linie Berlioz-Stravinský. Své zpracování chorálu „Hospodine, pomiluj ny“ píše pro dva sbory, sólové kvarteto, dechový orchestr, harfu a varhany, ve Věčném evangeliu předpisuje tři sólové housle; v Šumařově dítěti — kromě sólových houslí šumařových — čtyři sólové violy „jako výraz duše toho lidu, jenž v obecních pastouškách po našich dědinách žije svůj trpký život.“¹⁶ klavírní Capriccio pro levou ruku doprovázi opravdu kapricesní soustavou flétny (souč. pikoly), tři pozounů a tuby! A jsou-li podobné zvláštnosti možné v tvorbě koncertní, pak tím spíše ovšem v tvorbě divadelní: tak podkresluje ve Věci

¹⁵ Jako musil — podle sdělení záslužné knížky Boh. Štědronec „Janáček ve vzpomínkách a dopisech“ — Janáček sám při původní premiéře Amara v Kroměříži!

¹⁶ H. R. VII. (1914), 204.

Makropulos záhadnost Emilie Marty violou d'amour a promítnutí doby Rudolfovy do přítomnosti fanfárami za oponou, a neváhá ve své opěře ze života vězňů dokonce použiti v orchestru i řinčení řelézů. Jeho prostoupenost lidovým hudebním projevem odráží se pak ne posléze i v používání nebo aspoň napodobení lidových nástrojů, jako cymbálu, dudu (v I. jednání Osudu a ve Výletech pana Broučka do XV. století při slavném vjezdu selského hrdiny Žižky do Prahy!), dětské trubky a vesnické hudby v Pastorkyni, zatím co valašská pastýřská fujara jakoby zaznívala ze všech těch třepotavých figurek, obyčejně tak svérázně vpadajících do vyznívání melodických period, stejně jako valašské gajdy píšti i v nápěvu, který nad dudáckou prodlevou oslavuje svatbu Bystrouščinu.

* * *

A Janáčkův-eelkový přenos? Nezačíná ani nekončí těmi nápěvkami: byly již před ním, tak jako wagnerovský přiznačný motiv provázel už kroky Samielovy ve Webrově Čarostřelci i přelud nedosažitelné milenky v Berlioze Fantastické symfonii. Nezačíná ani nekončí těmi církevními tóninami: byly před ním, tak jako třeba sledy zvětšených trojzvuků ukazovaly svou záhadnou grimasu dávno před Debussym už ve Wagnerově Siegfriedu, v Čertově stěně Smetanově. Nebo to soudobé městské prostředí na operní scéně? Což neobklopovalo už Verdiho „Zbloudilou“,¹⁷ nebylo v komické opeře vlastně hned od jejího zrození? (Snad arci ty blažené doby, které přenášely ještě říši ilusí do občanského života, přenášely naopak také snáze občanský život v říši ilusí). Byl myslim vůbec první, kdo napsal celou operu na lidové nářečí (včetně Lišky Bystroušky dokonce dvě); nieméně už starý Bach dovolil si napsat v nářečí jakousi kantátu – ba takřka malou buffu – „Máme novou vrchnost“ („Mer hahn en neue Oberkeet“!). Vypraví se až na Měsíc – a nalézá tam navštivenku Haydnovu. Vypraví se k liščím doupatům – a právě odtamtud odchází kolega Stravinský. Až se mu zdá, jakoby při každém kroku – i na půdě zdánlivě nejpanenštější – vždy pojednou slyšel zdvořile škodolibé „Má úcta, pane Columbus!“, „Na metě myšlení potkávám vždy již někoho jiného. Ale – –“

Ale je a může si být vědom, že „šel vlastním vývojem“ – nejen v té prose, na kterou se první u nás odvážil napsat operu, ač neznal nebo

¹⁷ jak by se vlastně měla zvatí Violetta („La Traviata“!), kdybychom ve Verdim – alespoň v mladším Verdim – neviděli stále ještě pouhé operní zboží, ve kterém nikoho nenapadne hledat hlubší záměry ...

ani nemohl znát obdobný současný výboj jiných. A tak je konec konců odlišný, svůj, i tam kde se jeho kroky někde či nějak setkávají s kroky jiných – ba právě tam je rozdíl nejnápadnější. „Moji mili učitelé – ale vždy jsem se octl na jiném břehu než oni šli.“

Arci – jednomu učiteli zůstal věrným po celý život – Příroda (včetně jejího t. zv. pána), vděče ji za svůj největší přinos: obrozenou, omlazenou pravdu. A zůstal s ní také na též, na pozemském břehu, i když jeho pohled nejednou, brzy zamýšleně, brzy vzdorně zalétal i na onen, na „druhý“ břeh. A tak, řekl-li jednou „Tonu v přírodě, ale neutronu“, mohl stejným právem o sobě říci „Tonu v pomyslnu, ale neutronu“, jsa i v tom za jedno s duchem lidové písni, která i nejniternějším výlevům dává vykvétat z obrazu reálných ... Musila přijít smrt, aby jej – čtyřasedmdesátiletého a přece tak předčasně – zeela odňala tomuto břehu ve prospěch onoho. Na štěsti zbylo nám na něm jeho Dílo. Obratme se tedy k němu!

Š Á R K A

„Uvedem vášnivým“ nazval Janáček sám svou operní prvotinu, tím už se k ní znaje jakožto k dílu, jež vydává o něm skutečné svědectví. Mohli bychom tedy říci, že „na počátku bylo Slovo“, kdyby zde právě to slovo...

Co pohnulo Janáčka ke kompozici Zeyerova textu, jejž před tím odmítl i nepříliš náročný Dvořák? Již sám mythologicko-romantický start u budoucího uměleckého realisty překvapuje. Ale za prvé: operní debutant, jakým tehdy Janáček byl, si nemůže poroučet. A za druhé: vnitřní motiv Šárky – náhlý (a obyčejně tragickej) zvrat v ženském srdci z nejvášnivější nenávisti k nejvášnivější lásce, z nejstrmější nedostupnosti k nejoddanějšímu sebeobětování, naprostě není jen majetkem romantiky, nýbrž je to motiv tak starý – i tak věčně mladý – jako lidstvo a láska sama. A není k jeho vzniku ani k jeho plnému rozvinutí dokonce třeba skutečné vojny žen proti mužům (at' už v tragickém slohu takové Kleistovy Penthesiley a našich obou Šárek, či v satirickém třeba Aristofanovy Lysistraty nebo Schubertovy Domáci vojny). Stejně intensivně – ne-li ještě intensivněji – propuká i ze vztahů individuálních (obyčejně arcí také se širším pozadím), jako ze vztahu Milady a Dalibora v díle Smetanově nebo zaprodané Isoldy k Tristanovi v I. jednání Wagnerova hudebního dramatu, ba hrozí propuknout i ze vztahu donny Anny, této Mony Lisy hudby, k donu Juanovi. Janáček viděl ostatně i v kolektivním dramatu Šárky hlubší pohnutku než mocenský odboj Libušiných dědiček proti mužům – viděl v něm živelnou vzpouru žen proti tělesnému nevolnictví, viděl v něm „odboj zhuleněného ženství proti mužství vůbec“. (Tak aspoň vyjádřil se – vášnivě zdůrazňuje tento rozdíl oproti „pochybené“ Šárce Fibichově – k pisateli této studie někdy kolem r. 1924, když před prvním, o 38 let zpožděným provedením své Šárky byl v Národním divadle – podle vlastního dozvání po prvé v životě a zřejmě teprve v této souvislosti – na Šárce Fibichově.)

Tim více nutno litovat, že v jeho, resp. Zeyerově Šárce nejen po této ryze janáčkovské, mravně-revoluční myšlence není ku podivu ani stopy, nýbrž že tam není téměř stopy ani po básníku Zeyerovi samém – vyjma snad záporné stránky jeho tvorby.

Ale necht' mluví děj za nás.

Mezi muže, shromážděné kolem Přemysla na zpustlé (už?) Libici a zneklidněné Vlastiným odbojem, přichází Ctirad se sdělením, že ho posílá jeho otec Dobrovoj, aby v kobce (umístěné ve spodní polovině jeviště) vyzvedl zázračný Trutův štit a mlat, které mají mužům zajistit vítězství. Ti tedy s nadšeným pokřikem „Na Děvín! — — Hoj, na sladkou lásku zapomeň! Již pán, ne otrok bídny!“ ženou se do boje – aniž by vůbec vyčkali zázračnou zbroj! Ale ani Ctirad, osaměv, nemá nijak naspech s jejím zabezpečením, neboť se napřed klidně oddává snění o lesích, slavíku a luně, z něhož je vytržen teprve hlukem děv, bližících se s Šárkou v čele. Sotva se pak skryl do kobky za trůn, na němž sedí mrtvá Libuše se zlatou korunou na hlavě, vstoupí do sklepení i Šárka, poučená – jak praví – hvězdami, že „s korunou, jež zdobí Libuši, věčné vítězství do hrdých hradeb Vlasty zavítá.“ Obviňujíc pak ale „ženu Přemysla“, že „v mrzký prach své čelo pokořila před mužem“, chystá se strhnouti ji korunu s hlavy. Tu však vystoupí Ctirad a zadrží Šárku Trutovým zázračným mlatem. Libuše se propadá (!). Šárka odchází s tajnou hrozbou Ctiradovi: „Krví tvou své záští ukojím“, zatím co Ctiradem samým při vzpomince na její oči „zmítá slast a smrt“.

Ve II. jednání bojuje i Šárka s kličicí láskou ke Ctiradovi, ale přemáhá ji, žiznic „po krvi muže hrdého“, jenž zmařil její, jak praví, velký záměr a dává se přivázat ke stromu, aby to pak Ctiradovi vysvětlovala jako následek Vlastina obvinění, že „to nebyl Trut, co plašilo ji z hrobky“, nýbrž city, jež v ní vzbudil Ctiradův pohled. Již se zdá, že Šárka podlehne předstiraným citům skutečně. Konečně však se slovy

Po boku jeho žít?
Po boku jeho jit?

zatroubi přece na osudný roh a teprve, když Ctirad je ubit, zoufá nad svým činem.

Ve III. jednání vidíme muže a Přemysla v neblahé předtuše shromážděny na Vyšehradě. Pojednou otevře se zlatá brána a je přinášen mrtvý Ctirad na márách. Muži dychtí ihned vykonat pomstu, Přemysl však je ku podivu zadržuje rozkazem: „Dřív at' plamenů rudý znoj jej zhlti a vzniti naši krev!“ Vzápětise ovšem potvrdi, že oněch „plamenů znoj“ nepotřebovali muži k roznícení svého víc než dostatečného hněvu, nýbrž libretista, aby Šárka, která na to vejde se Ctiradovým (resp. Trutovým) štitem a mlatem, mohla dobrovolnou smrtí na též hranici smířit svoji vinu.

Myslim, že to stačí k doložení toho, co bylo shora řečeno jak o po-

všechné problematičnosti libreta, tak o nedostatku právě oné problematiky, kterou do ni Janáček – snad až dodatečně jako plně osobitý mistr – sice vkládal, ne však také vložil. Neboť pouhá Šárčina výtka vůči Libuši, že své čelo pokorila před mužem, v tom ohledu přece jenom nestačí, nehledě na kuriosní okolnost, že si – jak jsme viděli – na „zotročení“ stěžují v I. jednání i muži...

To však ničeho neměni ani na dramatické (a lidské), ani na hudební dokumentarnosti Janáčkovy Šárky. Naopak: tato jest jen tím pozoruhodnější, čím cizejší byl zmateně romantický námět Janáčkovu nej-vlastnějšimu založení (zlákal ho, nehledě snad k některým přirodním náladám – „chmury hvozdů nevykácených čpi mechem“, píše o ni později – zřejmě jen svou osudově tragickou erotikou, která byla Janáčkovi vždy blízkým výrazovým polem). Obvyklá Zeyerova slabina – že se totiž nechává různými mythologickými symboly ustavičně odvádět od hlavní věci – nejen čini námět leckde až nezáživně spletitým a umělkovaným, nýbrž vede i k četným dějovým nedůslednostem a charakterovým zvratům.¹ Především se ale zázračná Trutova zbroj, jež má dopomoci k vítězství mužům, a zázračná koruna Libušina, jež má k němu dopomoci ženám, navzájem vůbec vylučují, neboť zmocní-li se obě strany přislušných paladií, může trvat divčí válka do nekonečna... Podobně potírají se navzájem důvody, pro něž Šárka chce strhnout s Libušiny hlavy zlatou korunu: napřed prý pro její zázračnou moc, potom zase, že ne Libuše, nýbrž jen Vlasta je prý hodna ji nosit. Člověk by myslil,

¹ Nemohu arci zcela souhlasiti s želaným Vlad. Helfertem, který zde všude vidí vliv symbolů wagnerovských: v zázračném mluvu obdobu meče Siegfriedova, ve zlaté obruče, zbavující reku bohatýrské sily (u Janáčka arci škrtnuto) obdobu ničivé moci prstenu Nibelungova (nikoli „Nibelungů“!), v podmanivé síle pohledu Šárčina, pod jehož vlivem Ctirad nechává klesnout svůj mluv (u Janáčka rovněž vynecháno) obdobu s Isoldou atd. Není meč Siegfriedův vlastně žádnou zázračnou, nýbrž jen jemu předurčenou zbraní – spíše lze tu shledávat obdobu s démantovým štítem archandělovým v Osvobozeném Jerusalémě (s tím rozdílem, že Zeyeroví štit ovšem nestučil...).

Podobně přináší sice prsten Nibelungův každému svému majiteli zmar, naprostě ne však tím, že by jej o silu olupoval, nýbrž naopak tím, že ho propůjčením přílišné moci – světovlády! – svádí k jejímu zneužití a tím jej vydává kletbě násili. Zde se mi tedy zdá Zeyerově oslabujícímu kouzlu bližší paralela Ctirad–Samson. – Konečně nesouhlasí ani porovnání Šárčina podmanivého, odzbrojujícího pohledu s podobným mluvem Isoldiným. Mohla by tu být nejvýše řeč o paralele opačné, totiž mezi podmanivým pohledem raněného Tristana na Isoldu (v jejím vyprávění Braniganě), způsobivším kdysi, že tato – podobně jako Ctirad – nechala rovněž klesnout vražednou zbraní! Skutečný wagnerovský motiv spatfoval bych za to v analogii Šárčiny smrti na hranici milovaného reku se smrtí Brünnhildinou!

že, má-li tato Libušina koruna zázračnou moc, tož snad právě proto, že je to – koruna Libušina! Je tedy poněkud podivné, upírá-li zrovna jí Šárka právo korunu nosit... Tím pak, že Janáček vynechal v I. jednání místo, kde Ctirad před pohledem Šárčiným pouští Trutuv mluv bezradně na zem a tak umožní Šárce nový výpad proti Libuši, vyhnul se sice poněkud snad slabošskému okamžiku svého hrdiny, ale zvýšil tím na druhé straně ještě nelogičnost děje, neboť bez onoho nového výpadu Šárčina proti mrtvé kněžně stává se i Libušino „propadnutí“ zhola bezdůvodným. (Na štěstí je lze klidně vynechat.)

A při tom všem musil si Janáček nechat líbit se strany básníkovy zá-kaz provedení již hotového dila – prostě proto, že si netroufal vyžádat si jeho souhlas dřív, než se přesvědčil, zda skladatelsky obstojí! A že obstál, bylo již řečeno, a skutečnost, že se k Šárce ještě třikrát vrátil, jen to potvrzuje. Neboť k nějaké nicútcce by se byl Janáček nevracel... Ovšem, přepracováním hudebně podstatným je vlastně pouze druhé znění, vzniknuvší r. 1888 (tedy hned rok po prvním) pod vlivem Dvorákových rád, Janáček zde škrta akademicky suchou a při tom ve stavbě neakademicky neurovnáno předeheru a nahrazuje ji úvodem na motiv v souběžných tercích, na něž podle jeho pozdějších vlastních slov „váže se Přemyslův zjev“ (1),

škrtaje zároveň (kromě přiliš častých textových repetic ve sborech vůbec) celý úvodní mužský sbor (vysvětlující arci, proč se vlastně muži shromáždili!) a rozváděje za to úvod k III. jednání. Současně provádí důkladnou revisi zejména zpěvných hlasů, od nichžto žádal původně věci víc než roztodivné (od Šárky na př. rozsah od g do dis²). Když roku 1918 dosahuje konečně svolení Zeyerovy dědičky – České akademie – k použití textu, zlepšuje na Šárce znovu: piše novou, krátkou předeheru (již arci odpadá zase eiteváný úvod z druhého znění, jež ale rovněž přechází rovnou ve zpěv Přemyslův) a přibližuje zpěvní hlasy ještě více svému již dosaženému ideálu (stůjž zde pro to aspoň jeden příklad, který nejnázorněji dokumentuje Janáčkův vývoj od operně-formalismu k modernismu).

² tak soudím aspoň podle jednotlivých rukopisů a zmíněného Janáčkova citátu – na rozdíl od názoru Helferlova, že druhou ouverturu napsal pro druhé znění (Helfert 369).

tického opakování k dramaticky-psychologickému: v původním II. jednání Šárka opakuje větu „Pak kázala mne svázat a usmrtit“ v celém rozsahu, při zpracování z r. 1918 už jen výrazově-dynamické „svázat a usmrtit“). V I. a II. jednání krom toho obohacuje orchestrální part – při nezměněné již osnově skladebné – vedlejšími hlasy, živější rytmisací, rozmanitějším střídáním poloh atd., a hlavně (s přísnosti až dojemnou) stále znova škrtá, škrtá, až na konec první, nejdelení jednání netrvá ani půl hodiny, II. a III. dokonce něco málo přes čtvrt hodiny, takže opera už ani nevyplňuje celý večer! A tak právě v této své „wagnerovské“ opeře dosahuje Janáček rekordu po stránce krátkosti!

Ale ještě v něčem je Šárka předjímou jeho pozdějších děl: je skladána téměř na prosu, arcí poetisovanou, přesněji řečeno na nepravidelné bilé verše. Ale i po vnitřní stránce je už v této operní prvotině in nuce obsažen celý Janáček – „všechno v ní je tak blízké mým posledním pracím“, praví o tom později sám. Je tu už jeho záliba v lomených metrech a rytmech, jako je pětiosminový takt resp. kvintoly, vznikající arcí téměř samozřejmě z textu nápěvkovou cestou („Na bílém koni vjíždí cizí muž“), nebo zase kvartoly ve tříčtvrtičním taktu, které – společně s oblibeným Janáčkovým prodléváním na sextakordu III. stupně – mění třeba jinak tristanovský motiv rázem v janáčkovský,

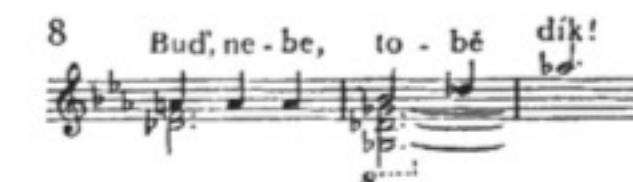
je tu již – jako v právě uvedeném příkladu – i záliba v třitaktových periodách (obyčejně tříčtvrtičních, resp. devítiosminových nebo aspoň v devítičtvrtinovém taktu (3., 4.);

3 Motiv bojovnic, I.j.

vycíten úzkostný výraz zmenšených tercových skoků při vzrušených bězích a triol na dvě čtvrtě tříčtvrtičního taktu (5).

jsou tu již ony typicky janáčkovské, nejraději k předposlednímu tónu rozdýchčeně přesahující figurky jako v př. 6., 7. a 8.,

je tu již janáčkovské rozžarování a přetavování původně třeba nenápadných motivků, jež se tak vyvinou v jakýsi monothematický kruh nečetných přiznačných motivů nebo aspoň ústředních prvků celého dila. A je tu zejména už janáčkovsky překypující způsob stupňovaného opakování melodické klenby (9).

Ba nechybi ani konkrétní předpovědi pozdějších vrcholných děl, jako Tarase Bulby (8), Glagolské mše a Mrtvého domu (3., 4.). Nechybi konečně ani naznaky budoucího samorostlého „naturalisty“ Janáčka,

vedle nichž arci tím více překvapuje na př. v III. jednání (jež svým orationem rázem ostatně předjímá spíše oratorní řešení obou pohřebních scén v Šárce Fibichově) snad až přílišná asketičnost, s jakou se Janáček vzdává jakékoli tónomalby i pro tak vděčné a dramaticky výnáček otevření zlaté brány nebo vzplanutí Ctidovoy hranice.

Tim všim nemá být řečeno, že Šárka Janáčkova už představuje jako celek dílo tak osobité a výrazově stejnoměrně prohnětené jako Šárka Fibichova. A to nejen proto, že romantiku Fibichovi byla látku nepoměrně bližší a že byl při jejím zhudebnění ve svém vývoji podstatně dál, nýbrž už proto, že také po stránce libretního provedení byl — přes určité dramatické vady, jimž se nevyhnula ani Anežka Schulzová — celkem ve značné výhodě, zvláště porovnáme-li u obou děl dějství závěrečné, jež u Zeyera nevede už vůbec k žádnému dramatickému konfliktu, neboť Šárčina dobrovolná smrt je tady už pouhým dozvukem jednání druhého. A tak nám zůstane Janáčkova Šárka především dokladem jeho vývoje, ale jedním z nejdůležitějších a zasluhujícím, aby byl aspoň občas zpřístupněn živým provedením a hlavně — brzkým a co nejúplnějším vydáním.

RÁKOŠ RÁKOCZY – POČÁTEK ROMÁNU

„Obirám se studiem národní písni a národního tance — — Poznal jsem dosud kraj ve východní Moravě kolem Hukvaldů (Čeladná, Kunčice, Tichá, Mniši, Sklenov, Rychaltice, Kozlovice). Výsledkem studia jest i balet Rákoš-Rákoczy,“ prozrazeno Janáček v dopise, jímž r. 1891 odůvodňuje svou žádost k České akademii věd a umění o podporu na studium národních tanců. Vlastně to není ani balet, tento Rákoš Rákoczy, nýbrž jakési pásmo lidových tanců a lidových písni (sólových i sborových), zavěšené na dejovou osnovu, kterou podle lidové předlohy vytvořil Jan Herben. A také Rákoczy sám nemá nic společného s hrdinou slavného pochodu, nýbrž je to všední dobrodruh, který se chce přiznat do bohatého statku Dvořákovu (?) kdesi na Moravě pod Javorníkem a vydává se proto za hraběte Rákoczyho, pána na Nových Zámcích. Při tom si vypoujde po stovkách od žida Šmuleho, aby měl aspoň na tu svatbu. Nevěsta však nemůže zapomenout ani uprostřed svatebního veselí na Jana, svého skutečného milého, který prý padl na vojně. Ale pravě ve chvíli, kdy divka má jít k oltáři, Jan se ji šťastně vráti a Rákoczy je nejen odstaven, nýbrž i usyčen starým invalidou z podvodu. A tak se svatba Dvořákovic dcerky slaví dál, ale s tím pravým, s Janičkem.

Jak zřejmo již z okolnosti, jež vedly ke vzniku Rákoše Rákoczyho, nemělo toto jednoaktové dílko (námětem — ale ovšem pouze námětem — jakási Janáčkova Svatba...) a priori účel umělecký, nýbrž témař výlučně národopisný, a i v tomto smyslu spíše propagaci než vědecky přesný, neboť spojuje dosti bezstarostně již dříve vzniknulí Lašské tance Janáčkovy s lidovými písni i jiných krajů, a to (podobně jako přibuzná s ním operní aktovka Počátek románu) v takové hojnosti, že by bylo možno žertem vysvětlit pozdější Janáčkovu askesi v používání lidových písni už tím, že je témito dvěma národopisnými aktovkami témař všecky vyčerpal... Při tom i v jejich zpracování kmitne se jen poměrně zřídka osobitá janáčkovská nota: tak v roztomilém ostinatu housli při písni „Vyletěla holubička“ nebo — nehledě ovšem k zmíněným již Lašským tancům — zejména v závěrečném sboru „Komáři se ženili“, který by mohl rovnou figurovat v Janáčkových Říká-

¹ hrálo se v rámci pražské národopisné výstavy.

dlech.² Své užší (nebo také „širší“ – jak se to vezme) lidové a dobové poslání dílko i při své tápané instrumentaci arci zřejmě splnilo, soudě podle „skvělého“ úspěchu, který mělo podle soudobých referátů při své premiéře 24. července 1891 na Národním divadle. Očekávání, že nám v něm vyvstal „slovanský národní (!) balet“, mohlo ovšem splnit stejně málo, jako mohl jeho operní protějšek – Počátek románu – splnit naděje některých současníků, že v něm vznikla moravská národní opera ...

Počátek románu napsal Janáček mezi 15. květnem a 2. červencem 1891, tedy téměř současně s předchozím dílkem a tři léta po Šárce, na libreto, které mu podle povídky Gabriely Preissové, spisovatelkou samotnou dramaticky upravené, zveršoval Jaroslav Tichý (recte František Rypáček, profesor v Brně). Arci libreto, na němž je pozoruhodné leda to, že přivádí Janáčka po prvé v blízkost spisovatelky, jež mu hned nato měla umožnit jeho první velké, ba vůbec největší vítězství na polidramatickém. A současně v opeře po prvé v blízkost lidu, byť zatím rovněž ve smyslu hodně vnějškovém. V blízkost lidu, viděného spíše očima romanticky laděného měšťáka nebo očima – jiných oper. Lidu, který nemá ještě nic společného s oním, jež nám tentýž Janáček – a tatáž Preissová – dá vzápěti poznat v Její pastorkyni.

Mladý kavalír Adolf flirtuje s Poluškou, dcerou pastýře Juráska. Hajný Mudroch to vyzradi divčiným rodičům, nikoli ovšem aniž by věc patřičně zveličil, aby pak obratem ruky (na „intrikánu“ věru nedůsledně) jal se zastávat názor, že by konečně i tento nerovný poměr mohl vésti k sňatku, a (zajistiv se ovšem, že nebude prozrazen) přemlouvá dokonce Poluščina otce, aby požádal Adolfova hraběcího papínka o souhlas. Což dobrák Jurásek skutečně učiní, snaže se dosvědčiti opravdovost Adolfovy lásky miniaturním portrétem, který mladý kavalír Polušce věnoval. Hrabě má sice ku podivu shovívavé porozumění pro flirt svého synáčka s venkovskou krasotinkou, ale jakmile slyší o sňatku, ukáže Juráskovi beze slova svá vznešená záda. (V původním libretu to arcí bylo rafinovanější – soudě aspoň podle předpisu, který má ještě kompoziční náčrt: „Hrabě změří Juráska přísně, po krátké pomlčce natáhne ruku s ukazováčkem, obráti se a s chladným smíchem odchází.“) A tak, zatím co mladý milostpán už se dávno přeorientoval na komtesu Irmu, vyléčená Poluška se střelhbitě vraci k svému „šohaji“, což je pro ni tim snazší, že hlupák Tonek pro samé zpívání lidových písniček až do konce nic nevytušil a jí tudiž také ani nenapadá se

² Motivicky navazuje na předehru aktovky Počátek románu.

mu vyzpovídat... Za to nemeškají vyléčené oběti tohoto románu vydovit z něho po mozartovsku závěrečnou morálku:

To vždy se patří!
jen rovné ať se bratří!

Tedy v celku dobromyslná aristo-demokratická záležitost naivity obrozeneské nebo ještě starodávnější, jenž i oproti třeba takovému Škroupovu Dráteniku nebo i Jirovcovu Očnímu lékaři a podobným milym starožitnostem podstatně chaběji udělaná. Neboť celému Mudrochem vymudrovanému plánu jsou, abych tak řekl, předem „podraženy nohy“ tím, že dávno než s ním vůbec vyrukuje, „l'entente cordiale“ mezi Adolfem a komtesou Irmou už je hotovou věci a tudiž všecko potomní sňatkové uvažování a podnikání prostoduchých rodičů nemůže už být nejmenší napětí. O nic lépe není tomu s mluvou, brzy na výkonou, brzy obhroublou a nedůslednou také v tom, že lidovým postavám, mluvicím jinak veršovanou „spisovnou“ češtinou, vkládá do úst k tomu s nadbytečnou štědrostí – lidové písni ve slováckém nářečí, takže vám jen tím spíše připadá, jako byste měli před sebou ne lid, nýbrž ve svéráz plevlečené městáky...

Ani jináč nepůsobi však tyto postavy nově nebo skutečně svérázně. Kmotričkovi Mudrochovi byl kmotrem zřejmě kmotra Řeřicha z Tvrzích palic (až na to, že lépe věděl, co chcel), a také Poluška (Apolena – Lenka) a Tonek se zřejmě shlédli v Lence a Tonikovi z téže aktovky. Mladý kavalír se smyslem pro půvaby prostých venkovských děvčat pak jakoby z oka vypad knížeti pánu ze Šelmy sedláka...

Podobně jako libreto, sahá tentokrát i Janáčkova hudba – byť už vala přiznačných motivů poměrně víc než kdekoli jinde – slohově nazpět až k singspielu, jsouc dělena v uzavřená čísla a části původně proslové, později přepracované napřed v melodramy (většinou arcí textově přetížené) a konečně do třetice v recitativy. A jako samy „dramatis personae“, má i jejich hudební přírodě nejbližše k Dvořákovi středního období. Tak hned motiv Adolfovy lásky (1).

objevujici se arci i ve vztahu k Irmě (v č. 8b), připomíná nápěv „Rozlučme se“ ze Šelmy sedláka, nápěv to, který Janáčkovi – jak zřejmo i z jeho někdejší kritiky o této opeře – obzvláště učaroval. A neméně dvořákovsky zpovídá se Poluška rodičům (2),

zatím co kombinace motivu rodičů (3) s Mudrochovým (4) (při Poluščiných slovech „Snad naši taky přijdou sem“) jakoby zároveň kombinovala Janáčka s Dvořákem:

Ryze janáčkovsky působi zato spřízněný motiv lásky Tonkovy (5a),

Andante

5a A já bych u-míel za te - be

což mu arci nebrání, aby při svém prvním objevení v neklidné zdrobnělině (po Adolfově otázce „Máš milého snad hochu již?“) připomínal známý motiv ze Smetanovy „Slepičky“ útvary jako:

5b VI.
Hf.

a dokonce

Nejlepší smetanovsko-dvořákovské tradici odpovídá i furiantská *tanecní stylisace* zejména vzdorovitých scén konversačních, jakou poznáme na zvláště krásných příkladech záhy i v Jeji pastorkyni. V Počátku románu měla však tato stylisace původně svou zvláštni zajímavost tim, že s důslednou oblibou používala střídání vždy dvou čtvrtinových a dvou tříčtvrtinových taktů po vzoru lašského *trojáka*, jak jej krátce před tím Janáček zpracoval ve svých Lašských tancích a mimo to Vit. Novák ve svých Valašských tancích. Selsky hranatý motiv Mudrochův v tomto znění

4

působil dokonce jako přímý ozvuk 9.–12. taktu onoho lidového tanečního nápěvu:

Podobně byly i 1. a 2. a zas 5. a 6. takt citovaného motivu Adolfovy lásky původně dvoučtvrtiční. Těžko říci, proč v definitivní partiituře Janáček od této zvláštnosti upustil. – Jinak stojí ještě za zmínu prodlevový, od 1. odvozený motiv, který po zmíněné již otázce Adolfově³ ličí výčitky Poluščina svědomi

6

Je pěkným psychologickým rysem, že tomuto motivu dává Janáček opět zaznít, když Poluška odbývá výčitky Tonkovy nechápavým „Jdi! Stále něco máš!“, a prozrazuje tak, jak dobře je si přes to vědoma svého provinění.

A nechybí konečně ani ryze janáčkovský charakterisační humor, s nímž na př. odvozuje titerně blaséovaný motiv hraběte (7a)

³ „Máš milého snad hochu již?“

7a

7b

jakoby tímto roztomilým „pars pro toto“ chtěl vyjádřiti: hrabě = monokl, právě než ten monokl!

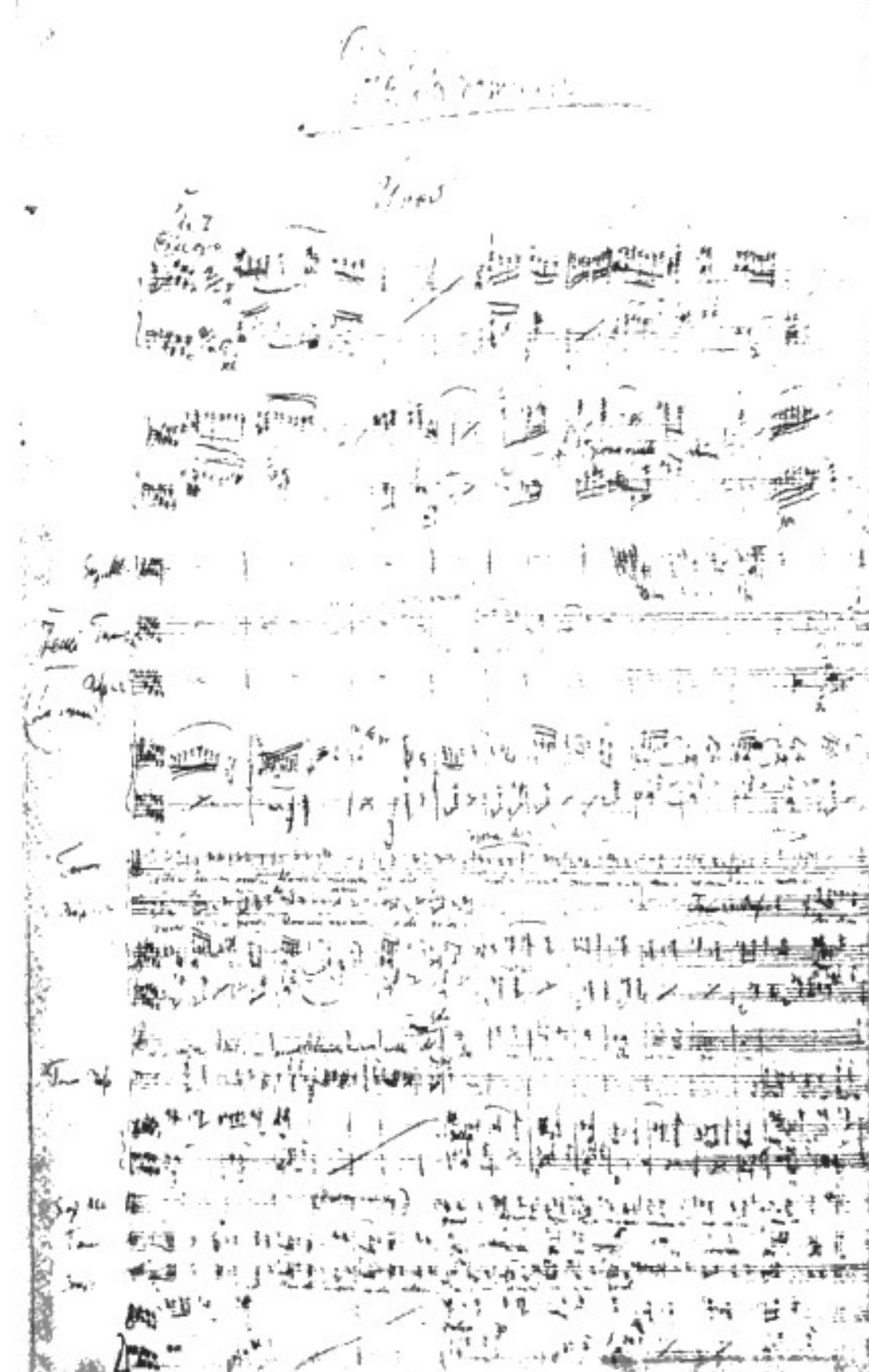
S nenáročným rázem dílka snad poněkud kontrastuje poměrně velký orchestr – s tubou, anglickým rohem, basklarinetem „lyrou“ (zvonky) a harfou. Nutno však přiznat, že orchestrální sloh už má silně janáčkovský ráz, m. j. zajimavým užíváním harfy, jak zřejmo z příkladu 5b, hlubokých fagotů k vysokým smyčcům a pod.

Jinak nelze popřít, že oproti Šárce znamená Počátek románu spíše „vypnutí“ než „vypětí“ tvůrčího úsili a že – včetně samostatné předehry – dává většinou sotva tušit nastávajícího skladatele Pastorkyně. Ze ani dramatik Janáček – s výjimkou třeba prve uvedeného příkladu – nešel zde zrovna do hloubky (pokud to arcí v daném případě vůbec bylo možno), ukazuje na př. to, že při Poluščině zklamání dává motivu Adolfovy lásky zaznít v podobě nezměněně vlivné a nezkalené (leda až na to synkopické sklesnutí ve 2. taktu):

Allegro

Aspoň částečně nám tyto při nejmenším nestejně hodnoty dílka vy- světlují zřejmá nechut, s niž Janáček tentokrát svou hudbu psal, i když mnohost odlišných náertů dokazuje, jak úporně se s námětem rval, stejně jako je už z četných vytrhaných listů zřejmo, k jak malé i vlastní spokojenosť: „Počátek románu byla prázdná komedie; bylo 1894 (rok premiéry) nevkusno mi vnucovat národní písničky. Bylo to přece po Sárce!“

K dobru budiž těmto „písničkám“ arcí přičteno aspoň to, že svým slovním obsahem většinou pěkně navazuji na dějové situace a tím tvoří přece jen jakousi přípravu k pozdějším frapantním konfrontacím děje s jakoby nahodile vpadajícími lidovými, či spíše zdánlivě lidovými písniemi v Kátě Kabanové, Lišce Bystroušce a zejména v Mrtvém domě, tam ovšem na plošině umělecky nepoměrně vyšší.

Leoš Janáček: stránka rukopisného klavírního výtahu opery „Počátek románu“.

JEJÍ PASTORKYŇA

Jsou umělecká díla, u nichž obdivujeme především tvůrčí úsilí, smělost i novost myšlenkovou a rovnocennou suverénnost provedení; a jiná, u nichž se nám zdá, jakoby byla už dávno dřímalá v lúně věčnosti, jako by jejich tvůrce jimi byl zachytíl jen to, co už dávno jaksi „viselo ve vzduchu“, díla, jež nám připadají takřka jako samočinný projev přírody, doby, lidu. K takovýmto náleží u Smetany Prodaná nevěsta, u Janáčka Její pastorkyňa, moravský a zároveň tragický protějšek opery Smetanovy. A při tom obě díla – i v tom je zajímavá paralela – stojí takřka na počátku zpěvoherní tvorby svých skladatelů!

A však mýlil by se, kdož by z jejich zdánlivě samozřejmého vzniku soudil, že vytryskla takřka hotova z péra svých tvůrců. Naopak, stejně jako žádnou operu nepřepracovával a nedoplňoval Smetana (arci v krátkém časovém rozpětí) tolkrát a tak důkladně, jako právě Prodanou nevěstu, stejně Janáček na žádné opeře (s výjimkou Výletu pana Broučka na Měsic, kde to však bylo z přičin libretních) nepracoval tak dlouho jako na Pastorkyni – přibližně sedm let (1896–1903). Dojem spontánnosti, ba samozřejmé lehkosti projevu než kví zde – jako všude v podobných případech – v rychlosti či snadnosti, nýbrž v dokonalosti konečného vyřešení, v tom ideálním vyvážení všech složek: harmonické, rytmické a melodické, vnitřní a vnější, ideové a divadelní, detailu i celku, umělosti i bezprostřednosti takové, jakoby tu šlo jen o jakousi umocněnou lidovou písni. Především snad ale tkví tento dojem u obou ve volbě námětu, při vši diametrální odlišnosti v obou případech jedinečně podmanivým způsobem zachycujícího ono prostředí, v němž právem spatřujeme nejvěrnější a nejreálnější ztělesnění svého vnějšího i vnitřního svérázu: totíž prostředí lidového – arci z doby, kdy lid ještě nezaměnil svou vzácnou tvořivost za odpadky kultury městské. A že pero jednoho z nejmužnějších českých hudebníků pojí se tu k peru spisovatele-ženy, Gabriely Preissové, zdůrazňuje českou tradici, jež v tom ohledu dala české hudbě již Elišku Krásnohorskou, Anežku Schulzovou a Marii Červinkovou-Riegrovou, jen tim jímavěji. Janáčkův poměrně náhlý vzestup na tento vrchol, i u něho pak ještě dlouho ojedinělý, je proto i její zásluhou a Janáčkova Pastorkyňa opravdu i – její Pastorkyni...

A současně vrcholem celé Janáčkovy dramatické tvorby co do život-

nosti a strhujici živelnosti. Nazval-li svou Šárku „úvodem vášnivým“, je Pastorkyná vášnivost sama. Janáček uvedl ji kdysi přiměrem s lidovou baladou, která tvoří zřejmě také motto původní předehry, nazvané *Žárlivost*. Zbojník umírá pro svou milou, aby mu podala „šablu zrcadelnou“, chtěje prý se podivat, „jak mu líčka blednou“. Milá splní jeho přání, ale tušic zradu hned uskočí. A zbojník skutečně přiznává:

Kdo ti tu radu dal,
věrně tě miloval.
Byl bych ti hlavu stál,
aby po mej smrti
žádný t'a nedostal.

Není ten Laca, který Jenůfce zohavuje „jablkové lico“, aby ji nedostal druhý, tak trochu podoben zbojníkovi balady? A s nemenší nešpoutaností jednají (aspoň v některém směru) i ostatní hlavní nositelé dramatu – Jenůfa, která zašantročí svou čest povrchnímu, včetně „napilému“ Štěvovi, a kostelníčka, která jejich dítě utracuje v domnění, že tím Jenůfu zachrání. Věru žádná záležitost pro útlocitné duše třeba novyorské „zlaté podkovy“, které nedovedou vnimat děje v jejich širší dramatické a mravní spojitosti. To neméně však nic na skutečnosti, že čím větší tragická vina obou žen, ba i Laci, tim krásnější jeji odčinění – u kostelníčky mužnou zpovědi, u Laci tim, že „všecko zlé“ v sobě překonav, podává Jenůfě k záchráně tutéž ruku, která spolužavinila její neštěsti. A když Jenůfka vyznává „Včil k tobě mne dovedla láska, ta větší, co Pánbůh s ní spokojen“, bijí naše srdce oběma „provinilcům“ všechny vstříc, než nejideálnějším inkarnacím osudem nezkoušené ctnosti.

Co znamenají proti této velké mravní výslednici dila, proti jeho hlboké lidské náplni při nikde nepolevujicím napětí, proti jeho barvitosti a sile, proti rázovitosti postav a kráse jeho řeči – co znamenají proti nim všecky námítky, z nichž poměrně nejopravnější je ryze dramaturgického rázu a týká se nepravděpodobné rychlosti, s niž Jenůfa – i když omámena a vůbec podlomena tělesně i duševně – uvěří kostelníčině pohádce, že dítě umřelo, zatím co ona prý dva dny spala v hoře. Co znamená proti nim i někdejší výtka verismu? Ovšem, nenapadá mi popirat, že ze všech nejen Janáčkových, ale vůbec českých oper má toto drama z nejvášnivějšího zákoutí českých zemí – z vinné Slovácie – svým jižním temperamentem k verismu už u Preissové nejbliže. Ba takový Štěva nejen svou oblibou pro děvčata a víno, ale i svým říkánístvím

na jedné straně a bezradnou zbabělosti na druhé působi téměř jako slovácký protějšek Turiddův. Ale vezměme k ruce kalendář: premiéra Sedláka kavalira byla v Římě 17. května 1890. Premiéra Její pastorkyně v činoherním rouše 9. listopadu téhož roku. že Mascagni ovlivnil Preissovou je tedy téměř stejně nepravděpodobné, jako že Preissová ovlivnila Mascagniho – i když jeho námět žil již před tím v podobě povídky Giovanniego Vergy. Věc je ovšem daleko prostří: lehkovážní Turiddové a oklamané Santy nejsou jenom na Sicilii, a realismus rozhodně neslavil svůj zrod teprve italským verismem: bylo to opět, ba už delší dobu, „ve vzduchu“.

Podobně je tomu s *hudbou* Pastorkyně. Má rovněž jižní temperaturu a dokonce i jisté teměř veristicky znějící hudební obraty, jako vášnivě naléhavé opakování téhož tónu a rytmické strhnutí na těžkou dobu (Lacovo „Vy, stařenko“ atd. nebo úvod ke II. jednání, příklad 3. na str. 47, též příklad 2. na str. 45). Ale za prvé podobné věci už jsou u Verdiho (kterého Janáček aspoň znal!) – takže bychom v tomto případě měli spíše mluvit o *verdismech* než o *verismu* – a za druhé pro ně Janáček rovněž vůbec nemusí chodit až do Italie: jsou při nejmenším stejně přiznačné pro lašskou jako pro vlašskou píseň, a pro slováckou zvláště!

Pravda – dějová i hudební drásavost jde v Pastorkyni (podobně jako později – arci v poněkud jiném smyslu – v Mrtvém domě) někdy na samu hranici snesitelnosti, i když okamžiky nejdrásavější se odehrávají za scénou nebo v podobě vyprávění (vražda dítěte v Pastorkyni, mučení Petrovičovo a román nešťastné Akulky v Mrtvém domě). Ale rozdíl od podobných situací u veristů je v tom, že tato drásavost nikde není Janáčkovi účelem sama o sobě. A stačí porovnat závěr Pastorkyně (stejně jako kterékoli jiné Janáčkovy opery) se závěry oper veristických, aby bylo vidět nebetyčný vnitřní rozdíl: kdežto u veristů (na rozdíl i od maestra Verdiho!) jsme vždy propouštěni pod čerstvým, syrovým dojmem katastrofy, takřka ještě s nožem v zádech, Janáček hoji na konec všecky rány smlílivou, osvobožující, povznášející kátharsí.¹

¹ S Verdim, pánum ve Sv. Agátě, má Janáček „pán na Hukvaldech“, ostatně vice společného než to „umírání v kráse“: u obou totéž spojení vášnivé krevnatosti s hlbocce účastnou lidskostí, jež u Verdiho mocně proráží i v takovém „primitivním“ Rigolettu (tragika lidského šaška dávno před Leoncavalem a bez honosných prologů!) nebo ve Violetě (rehabilitace mravně stigmatisované ženy), tím spíše pak v Donu Carlosovi (nešfastný člověk pod krunýřem tyrana), v Othellu (Desdemona – takřka Verdiho Káťa Kabanová), nebo zase v humoristickém Falstaffu (bláhovost lidských ilusi). A tvorivost obou mistrů, podobných si i fysicky, vydává své nejkrásnější květy v nejvyšším jejich věku ...

Jinou věci, jež byla Pastorkyni vytýkána, je princip *nápěvkový*, jenž se v ní (viz úvodní stat) po prvé soustavně uplatňuje. Nuže dnes už všichni víme, že Janáček nebezpečí holého naturalismu a mosaikovitosti, pokud mu z jeho nápěvkové theorie a praxe snad hrozilo, nikdy nepodlehlo – už proto, že ani jeho nejvšednější záписky nikdy nebyly pouhou *fotografií* – či spíše fonografií – mluvy (pokud taková je vůbec možna), nýbrž že každému z nich ihned bezděčně vtiskuje i svoji osobnost, svůj postřeh, svůj zážitek. A cítíme dnes také, oč hudebnější jest jeho způsob oproti operám jednostranně deklamačního slohu – zejména an všude, kde to jen výrazová náplň připouští, umocňuje slovo celou jeho skrytou hudebností, tvoře tak skutečné *nápěvky* a stávaje se jedinečným mistrem umění, v několika taktech, ba v několika tónech dát vykvěti netušeným, i v prose skutečně básnickým krásám současně jazykovým i hudebním.

Svou hudební náplň dosvědčují Janáčkovy nápěvky ostatně už svojí motivicky-filiační schopnosti, jak jsme poznali už v úvodní stat. Kromě řady podružnějších motivů je v Pastorkyni nápěvkového původu také jediný motiv přiznačný, jdoucí celým dilem – motiv, který bychom (vzhledem k jeho situační i slovní spojitosti a k jeho jakoby v bludném kruhu se pohybujícímu nápěvu) snad nejhodněji nazvali motivem *viny* a který se ve zpěvu vyskytuje v této přechodně usmířené podobě:

1 Jenůfa

Du - sa mo - ja, Šte - vo, Šte - vu - ško!

Provázel již před tim ve zrychlené, rozervané rytmisaci divoké výčtky Jenůfčina svědomí, bude podkreslovat ve II. jednání strach provinilého Štěvy ze setkání s Jenůfou a ve III. jednání provázet výmluvně kostelniččino „Och – bývají to muka! Spánek nikdy neodlehčí – musím být vzhůru, abych to všecko zažila.“

Kromě tohoto „přizračného“ přiznačného motivu objevuje se v širší souvislosti už jen jistý přiznačný *prvek*, jenž je zároveň krásným příkladem dramaticky-psychologického obměňování. Je to sled čtyř sestupných šestnáctin, odvozený rovněž od nápěvku – kostelniččina „Tož vám žehnám“ na konci II. jednání – a zaznívající nejprve v diatonicky radostné, staccatově jaderné podobě,

aby postupně vrcholil při slovech „Běda jemu i mně“ v kviliém chromatickém legatu a objevil se opět ve III. jednání při rozruchu kolem utraceného dítěte v bodavém chromatickém staccatu trubek.

S nápěvkami souvisí – najmě v Pastorkyni – ještě jiná zvláštnost Janáčkova: časte opakování slov, period, ba celých vět. A ku počtu: byl-li Janáčkovu nápěvkovému principu vytýkán naturalismus, byl s jiné strany – zejména po vídeňské premiéře – tomuto textovému opakování vytýkán zastaralý formalismus. Každý nepodpatý posluchač ovšem cíti, jak právě v Pastorkyni, kde všechny hlavní postavy žijí pod tihu trýznivých, neodbytných představ a myšlenek, působí toto opakování stejně přirozeně jako osobitě.

Neviděli bychom však až na dno probléma, kdybychom hledali umělecký důvod k opakování textových úryvků jen v oblasti výrazové. Je skutečně také v oblasti stavební – jakožto důsledek okolnosti v úvodu již komentované, že Janáček zhudebnil realistické drama G. Preissové (až na malé zkratky) tak jak bylo – v prose a v nářečí, podobně jako současně (ale s důvodům spíše literárních), napsal na prosu Debussy svého Pelléa a Melisandu a o něco později R. Strauss svoji Salome. Při tom byli však Strauss i Debussy ve výhodě potud, že měli před sebou spíše *básně v prose* nežli skutečnou prosu. Zejména drama Wildovo nahrazuje symetrii veršů co nejúčinněji symetrickým sledem stupňovaných metafor na tentýž pojem. Podobná rétorická přebujelost byla ovšem v prostém venkovském dramatu nemyslitelná. Jelikož hudba ale určitou symetrii jako prostředek rozvinutí a rovnováhy, především ale k docílení zpěvnosti nutně potřebuje, nahrazuje si Janáček doplňující „vers“ *právě opakováním textu*.² Tento proces, jehož me-

² Je ostatně zajímavé, že i Maeterlinck a Wilde docilují zvláštního slohového zintensivnění opakováním celých slovních skupinek, arci na rozdíl od Janáčka obyčejně přeměněnou v otázku:

Salome: Přejí si, aby mi přinesli na stříbrné mísce –

Herodes: Na stříbrné mísce, zajisté, na stříbrné mísce. Je rozkošná, že? Co se ti má tedy přinést na stříbrné mísce?

A v Pelléovi se podobné nepřímé (ovšem ale i přímé) opakování textu vyskytuje snad ještě důsledněji.

lodicky stavební úlohu nemůžeme si uvědomit názorněji, než když si představíme bez jejich symetrického doplňku fráze jako Lacovo „A on na tobě nevidí nic jiného, jen ty tvoje jablúčkové lice“ v I. jednání, nebo kostelníčino „A já si na tobě tak zakládala“ nebo „K Pánu Bohu dojde, dokud to ničeho neví“. – Ale předpokladem i zde byla stále ta mocná *výrazová* náplň příslušných vět a jejich nápěvků!

Ostatně není to opakování vždy pouhým výrazovým duplikátem, nýbrž přináší (nebo aspoň umožňuje) tu výrazový zlom – jako v Lacově „Mohl jsi se přesvědčit, kterak ji lúbím, kterak ji lúbím...“, kde furiantské pohrdání láme se pojednou v bezděčné pokorné doznání – tu zas naopak je stupňováním téhož efektu, jako v III. jednání v Lacově překrásném melismatu při jeho trojím „na naši svatbu!“...

V jednom liší se arci Pastorkyně ode vši operní tradice úplně: zatím co „řádný“ operní skladatel dbá, aby věty měly co nejvíce mužských koncovek² je pro Janáčka přiznačné, že v celé Pastorkyni naopak nemá ve zpěvních úlohách snad jediného mužského závěru, a to ani tam, kde by mu to text umožňoval, nýbrž že skoro všecky věty konět na lehkou dobu, ba zarazi se obyčejně právě až těsně před nějakou těžkou dobou. Toto vyhýbání se bezpečnému přistavu těžkých dob, a to mnohdy i na začátku frási (jako v Jenůfchině jímařevém „Beztoho bude od mamičky těch výčitek dost“), je rytmicky vůbec jednou z nejpřiznačnějších Janáčkových zvláštností, dodávajíc jeho hudbě ráz ustavičné neuspokojenosti, jakéhož dychtivého zalykání, a přispívá k jistému úryvkovitému dojmu, který nezvyklého posluchače snadno Janáčkovi odcizuje, který je však zároveň jedním z tajů jeho vzrušujícího účinku – jako Janáček vůbec jedny přivádí v nadšení, druhé dráždi k nejprudšimu odporu, žádného však nenechá chladným...

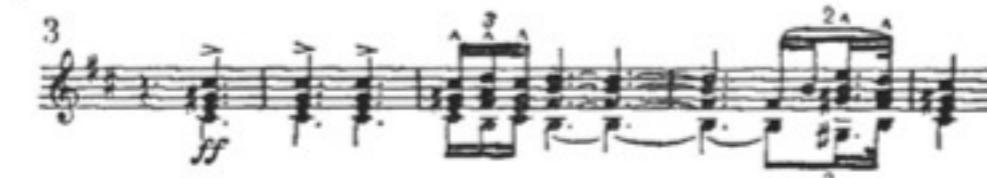
Dvojí věc lze arci Janáčkově deklamaci přece vytknout. Jsou to především dost časté nesprávné dúrazy, zejména větné, jež působí ovšem tím roztodivněji u takového specialisty v odposlouchávání živé řeči. Tak akcentuje „Ona může z toho zamdlit“, „Myslila jsem, že i mne to musí do hrobu sprovidit“, „Co jsem ti byla s oči“, „Já se z ní těším“ a pod.

Druhou rovněž až přiliš „samorostlou“ stránkou jeho deklamace je občasné neúměrně rychlé, až nesrozumitelné chrلنě nakupených slov („To je její nemoc“ a pod.), působící tím ježatěji, stoji-li hned vedle

² Ot. Sourek vzpomíná na bezmocný povzdech Jar. Vrchlického, že Dvořák žádá od něho do Armidy co nejvíce jednoslabičných slov na konec veršů: „Kde jich mám tolík nabrat?“

nich kratší slabiky nebo méně důležitá slůvka, rytmisovaná neúměrně pomaleji,⁴ ale i přes takové podivnosti je ten Janáčkův živelný nadbytek rytmického kvasu sympatičtější a životnější, než akademická korrektnost pouze skandovaných oper.

Po *harmonické* stránce přináší Její pastorkyně do Janáčkovy zpěvoherní tvorby jako novum (příznačné pak pro celou jeho tvorbu) časté používání starých řeckých, resp. církevních tónin, které by bylo též možno nazvat *slavnými* tóninami, neboť řeckým, pravoslavným knítem pronikly i do slovanské, zejména ovšem rušské a jihošlovanské, ale také slovenské a moravské hudby lidové. Zvláště drahou je mu zřejmě tónina dorická (moll, ale s vělkou, řekl bych optimistickou sextou...), tak jako i jeho nejoblíbenější tóniny Des-dur a as-moll stojí k sobě v dorickém poměru. Doricky začíná na příklad úvod ke II. i III. jednání. Slavný soubor „Každý párek si musí svoje trápení přestát“ začíná rovněž doricky a končí ve frigické tónině (moll se sníženým druhým stupněm), jež hraje rovněž význačnou úlohu (Lacovo „Vy stařenko“, ritornely sborové písni „Daleko, široko“ v I. jednání, ve II. jednání motiv

a kostelníčino „Jenůfa, bědná děvčica“), kdežto tónina mixolydická (dur se sníženým VII. stupněm) vévodí zejména v závěru opery. I celotonová stupnice ohlašuje se v II. jednání jako výraz apatie duševně zmučené Jenůfsky: „Ale včil už jak bych stála u konce“...

Netřeba zdůrazňovat, že stejně jako se vyhýbá obvyklým závěrům na těžkou dobu, vyhýbá se Janáček i obvyklým kadencím. Nechybí sice dramatické dominantní prodlevy („Kameni po ni!“), ani dominanta jakožto rozvodi jednotlivých výstupů nebo úseků (je zvláštností Pastorkyně, že obojí úkol připadá tu skoro vždy dominantě z as, jež je vůbec tonálním centrem opery – tak v I. jednání před prvním nástupem stařenčiným, dvakrát před písni rekrutů (stran které si nemohu

⁴ Toto rytmické zadrhování vzniká mnohdy také tím, že Janáček – a není v tom ani mezi našimi největšími mistry sám – dává sice správně hlavní dúraz na předložku, ale zcela zbytečně a na úkor přirozenosti se snaží zachovat první slabice následujícího substantiva aspoň dúraz druhotný, takže vznikají rytmusy jako „zá upřímnost“, „ná ruce“, „dó náfkou“, „ná desce“.

odepřít upozornění na geniální vybočení do C-dur při jejím opakování), dálé před zminěným již souborem a po odchodu Števově, kde enharmonická modulace z as do dominanty z D prostřednictvím xylofonové prodlevy ces (h) je geniálním příkladem Janáčkova oblibeného modulování pomocí společných tónů; ve II. jednání v téměř celém výstupu kostelníčky se Števou, ba enharmonicky (gis-moll) i potom ve výstupu s Lacou a opět před koncem jednání, ve III. jednání pak při a po vstupu rychtářově, při kostelníčině tajemném „A jak tam“? i při jejím odchodu za prohlédnutím „výbavky“ a j.). V některých případech nazavazuje na tuto dominantní přípravu skutečně i očekávaná tonika, jako v překrásném nástupu As-dur, jenž ve III. jednání uvádí kostelníčino „Tys, Bože, to věděl, že to nebylo k snesení“. Ale okázalé vyústění takového dominantního napětí do toniky, jak jim v téže době (a zejména ovšem později) až plýtvá na př. Richard Strauss, vyskytuje se v Pastorkyni vlastně jen jedinkrát – před samým koncem, za to ale s tim úchvatnějším účinkem.

Vyzvedávat zvláštní hudební krásy Pastorkyně bylo by nošením dřív do lesa a znamenalo by ostatně ocitovat téměř celou operu od Jenůfčiny úzkostné modlitbičky k Panně Marii (a – rozmaryji), přes stárkovo filosofické „Což pěkná je“ a – po orgiastickém výstupu rekrutů – jeho neméně filosofický doslov atd. až po furiantsky vyzývavý valčík Lacův („Jak rázem všecko to Števovo vypínání schliplo“) a Jenůfčin („Takovou kytkou – – mohu se pýšit“); podobně pak hudbu II. jednání od přizračného úvodu s jeho náhlými fortissimy přes tklivé violové sólo při Jenůfčině zbožně laskajícím pohledu na spici dítě, přes její překrásné „Dobrou noc, mamičko“, přes kostelníčino „Pojď se, Števo, přece naň podivat“ a zejména její úžasně stupňovaný monolog, kouzelný měsíční svit (s překonáním berliozovských tří fléten s pedálovými tóny pozounu) nebo magické „e“ na prázdné struně houslí při Jenůfčině „Děkuji ti, Laco“, až po osudově drtivé závěrečné údery kotlů; od překrásného úvodu ke III. jednání, který Max Brod tak přiléhavě nazývá „smutným svatebním veselím“ a které se snad právě proto (a proti Janáčkovu znamenitému údaji metronomickému) hrává jako velmi veselá veselka, přes Lacovo každicné „Však já se na tobě tak mnoho provinil“ s passacagiovým ostinatem v base a pašijovým nápěvem houslí sul G, přes Jenůfčino nesmírně tklivé „Vidiš Števo, to je tvoje pravá láska“ a libezný výstup družiček, až po tom otřesnější poplach s dítětem s potomní zpovědi kostelníčinou, a konečně symbolický kánon závěru, při němž se otvírají brány nebes.

Rychtářka. Ty potřebuješ, chmula starý, peníze utracet. Doček, uvidíš doma! On se bude vodit s takovým rozhazovačným chlapěškem — se Števou, no doček!

Rychtář. Už jenom dej pokoj hubo — když jsi hlúpa! (Usmívá se.) To přece on Števa všechno plátil — já neutratil — co jen čtverku za tabák a ještě jsem se sám s nima dobré napil. Och, ty blúpa, ty buňš, baba jedna — rychtáře — úřada uěit?

Rychtářka. Tož už jenom ale pojí dom! Nemiejej se mezi chasm, to se pro té nepatří. A já nž také pospíchaun. Na Kostelníčku čekat nebudem, ona si už vzdýky myslí, že je něco lepšího než ja. (Veze muže za ruku.) Míavje se tu dobře. Dobrou noc — veselok!

Rychtář (odchází). Ale hubo!

Výstup 6.

Předešli (bez rychtáře a rychtářky).

Jenůfa (s výčitkou). Števo, duša moja, tys zase už napily!

Števa. Já napily? To ty mně, Jenůfska? Víš, že já se volám Štefan Buryja, že já mám půllánový mlýn? Mně počká na dvě míle každý, co jen budu chlubit! Jak to řekl — že to řekl — (obrací se k muzikantům) Hótbeči na šenku? Páni to také všecko vědě, že možem platit, proto mne

Bylo by nespravedlivé nevzpomenout zde Karla Kovařovice. Neboť tato krásná kanonická imitace jest jeho (Janáčkem autorisovaným) přinosem, jediným zásahem skladebným v celé úpravě, kterou si Kovařovic byl vymínil jako podmínu pro konečné přijetí díla, ale – je-li skutečně od něho – zásahem kongeniálním. Jinak se pietně omezil na to, že k malým, ale mistrným zkratkám, které v opeře před tím už provedl Janáček sám, přidal několik dalších (arci též jednu nesprávnou – když totiž v 5. výstupu III. jednání vynecháním jednoho taktu se slovy „uprosili jste mne“ ruší zároveň předpoklad pro zvrat „ale nemohu ho vidět“) a na nenápadné, ale proto ne méně účelné retuše instrumentační, které snad nejsou v tom směru posledním slovem, ale vyznačují se v každém případě šetřením Janáčkova svérázu. Tím všim, jakož i svým památným pražským provedením Její pastorkyně 26. května 1916, odčinil Kovařovic, že ji tak dlouho nechal být také pastorkyní české opery. Oním památným dnem ale nepočíná jen světový úspěch Pastorkyně a jejího tvůrce, nýbrž (hle, co znamená uznání i pro takového Herkula jako Janáčekl!) také nejbohatší a současně nejvyrovnanější údobí jeho tvorby, Kátou Kabanovou počinaje. Neboť Janáček, který tehdy přiznává⁵ „Necenil jsem již svých prací – tak jako své řeči ne. Nevěřil jsem, že kdy si kdo povšimne čeho. Byl jsem ubit – vlastně moji žáci mi už začali radit, kterak skládat, orchestrem mluvit. Usmíval jsem se k tomu; nic „jiného mi nezbývalo“ –“ Janáček začíná nyní „v život svůj a jeho poslání“ konečně *větit!*

⁵ V dopise J. B. Foersterovi z 24. června 1916.

O S U D

V letech 1904–5, téměř bezprostředně po Jeji pastorkyni, tomto dnes již klasickém venkovském dramatě, zhudebňuje Janáček, jenž ani později se v tom směru nikdy neopakoval, námět z prostředí zcela opačného – jednak lázeňského, jednak uměleckého; po prosovém textu ve slováckém nárečí trochu nedůsledně text částečně veršovaný, ač prostředí je spíše ještě realističtější, resp. civilnější. Společné má libreto Osudu s Pastorkyní leda to, že i zde je autorkou žena (Fedora Bartošová), že aspoň I. jednání odehrává se přece jen také trochu ve slováckém kraji, totiž v Janáčkových oblíbených Luhačovicích, a že hrdinka zde rovněž trpí od počátku pod následky někdejšího poklesku. – V čem se liší Osud od Pástorkyně bohužel rovněž, je úroveň textu jak po stránce dramatické výstavby, tak po stránce dikce. Nebylo by arci spravedlivé, činit za to přílišné výtky nenáročné autorce, jež – jak lze soudit podle jejího vlastního sdělení – byla více méně jen vykonavatelkou vůle Janáčkova, který snad sem tam přidal i zrnko slovesné (kdo jiný aspoň mohl napsat věty jako „Libreta švih navázán“?).

Ale je čas, abychom děj popsali v souvislosti.

I. jednání uvádí nás za zvuků valčíku (arci valčíku typicky janáčkovského ražení) na luhačovskou kolonádu. Procházející se poeti (vlastně jenom jeden), dámy, studenti, „žabky“ a všednější smrtelníci opěvují slunce, ozvěna jim přes hlučnou zábavu odpovídá. Jakási paní radová (tenkrát se ještě užívalo titulů!) ptá se cizího děvčátka po jejím tatinkovi. A matinka děvčátka za ně odpovidá: „Je pá! Tatuš pá! Tatuš pá!“ (neboť, jak známo, velci většinou hrozně rádi závodi s miminky v dětské neodolatelnosti...). Maliř Lhotský nabízí obletované paní, resp. slečně Mině (nebo talé Mile – v tom směru se autorka či autor zřejmě nemohli rozhodnout) kytici růží:

V slunce lesku, v záři ranni
(: přijměte, ó milostpani, :)
povinnou tuto poctu!

¹ Učitelka brněnské Vesny, zahynувší pak tragicky na školním výletě při pokusu zachránit tonoucí řečku.

Přichází také Minina bývalá láska, skladatel Živný: „Přišel jsi pro své dítě?“, ptá se Mína, když na chvíli osaměli. Brzy však přeruší jejich rozhovor volání učitelky slečny Stuhlé: „Ku zkoušce, prosím, moje dámy“, zatím co ostatní chystají se na výlet. Dr Suda volá do konce, třímaje převrácený deštník: „Zde prápor již!“ a „žabky“ za zvuků dudu chutě věší na deštník fábory (ještě k tomu „Rudé – modré – bílé fábory“...), zatím co p. Lhotský – snad rovněž ve vlasteneckém zápalu – volá: „Jist! Jist! Ať jsme též zdráví!“, což má vzápětí hromadné požadování oběda (několik minut po „záři ranni“ – to asi je tak luhačovským zvykem!). Jen učitelky pod komandem obstarožně sl. Stuhlé cvičí v klavírním salonku neochvějně své

Nad pěšinou kvete mák,
pozor ženci na žati,
ať ho nesežnete...

což bujná společnost neméně duchaplně karikuje ozvěnou „– nete, – nete“, aby se pak za doprovodu dudáčka a hudeb dala na pochod s pisničkou o sluníčku. Na vyprázdněné jeviště vrací se Živný a Mína, po nichž se mezitím již sháněla Minina matka. „Našli jsme se zas na palčivých stopách první lásky“, zapřádá Živný rozhovor zřejmě životního dosahu, což mu nevadí, aby rovněž myslil na věci prosaického rázu: „Sem table d'hôte, a myslím, dvakrát?“ Sl. Mína: „Nevím sama co si vybrat!“ „Nuž tedy spokoj se. Nám nelze již jinak vybírat!“ Ale ani další průběh rozhovoru nepřináší k ději víc než temné náznaky Mininy:

Mne seznámili s váženým mužem;
již slul on téměř mým;
byl elegán a krásný snad (?) –
leč sotva koně odvezli jej od nás,
já za svým odešla tajemstvím –
tebe uzřít kdes, jen pohled tvůj – – –
ať viš, tehdy v divadle – – –
tys vznícený své řidil vlastní dílo;
zrak můj tě trhal bliž až k retům mým – – –
A brzo přišel teskný dozvuk všeho,
neskončen román ani bolest jeho – – –
a potom mne vyvezli z Prahy...

když trapná nemoc³ se dostavila,
já v Praze nádherné jsem byla v snech.
A konečně vše přetrpěno bylo — — —
nad pavučinou života mého cos se budi —
dítěte našeho život.

I poznámka Živného „Já tehdy uvěřil podlému nařknutí“ nadhazuje pouze novou záhadu. Musí nám zatím stačit, že, když pak za soumraku (čtvrt hodiny po svítání!) vraci se lázeňská společnost po párcích z výletu, Mina se rozhoduje: „Vždyť jsem tvoje i s našim dítětem“, obávajíc se pouze „jak svit jejich očistý“ snese její matka. A skutečně se ukazuje, že paní matinka jej snáší velmi špatně: když se pak totiž dovidá, že její dcera odešla s Živným, volá: „Ne, ne! S holým neštěstím! A — sešili (to v přestavce mezi I. a II. jednáním).

V II. jednání vidíme Živného spolu s Minou nad partiturou opery, v níž vytvořil zpověď své lásky. Avšak je to zvláštní dílo: „Opera celá“, praví, ale „bez posledního aktu“. Proč? Vysvětlení přináší sebeobžaloba Živného:

Ó podlost vši podlosti! — — —
Tvé srdce chtěl jsem ti vytrhat z těla,
ukazovati jeho rány
a smichem tvrdým vyzvánět k tomu — — —
Před lidským soudem vystavit tě jak lež živou
za přetvářky šitem,
za úsměvem lhaným
pár chvílek vilných,
*a jinému poslala's svou duši prý
a polibky a lásku!*

„To lež, jen lež a lež“, končí Živný, trhaje listy své partitury, „nicemné podezřívání jen v šílenství zrozené.“ Ale vzápěti i tuto špetku světla zatemňuje opět sama Mina větou: „Přece můj poklesek (i ta duševní nevěra?) je pravdou, již hanbu neumlčíš!“ — K dovršení všeho přichází s ujišťováním „Vždyť já nejsem žádnej blázen“ Mínina šílená matka a karikujíc — jako již prve za scénou — píseň Živného, za níž její dcera prý k němu utekla, volá nař současně: „Znám tě! Tys svůdce moji dcery! — — — Ale ptáčku zpěvavý, to ti povídám před svým usmrcením, peníze ti nedám. Já ti již, havrane, uletím!“ Svá slova vzápěti uskuteční

³ snad těžká chvíle?

teční tim, že se nejen vrhá s okna na dlažbu, nýbrž strhne s sebou současně i — svoji dceru. „Jen hustěj, sinavé blesky!“, volá Živný.

Přibližně týmiž slovy končí i závěrečný výstup nedokončené opery Živného, kterou si na začátku III. jednání jeho žáci v konservatoři zpívají za jeho nepřítomnosti. O tom chybicím posledním aktu prohlásil prý Živný v divadle při odevzdání partitury, ten že je „v rukou Božích a zůstane tam“. A tak se bude dilo — ne snad nějaké opus posthumum, nýbrž dílo skladatele v plné životní sile! — hrát zřejmě nedokončené. (A pak si ještě říkejte, že česká divadla se neotvírají našim skladatelům dost ochotně!⁴ A dovidáme se zároveň (pokud jsme se toho už nedovtipili), že hrdina Živného opery Lenský — rovněž skladatel — je vlastně Živný sám. (Čímž se otevírají další zajímavé výhledy: poněvadž tento Lenský napsal rovněž operu a nařknul v ní svou lásku zřejmě stejným způsobem jako Živný, mohlo by toto skladatelské převtělování pokračovat do nekonečna ...). Mezitím přichází Živný, a žáci nař naléhají, aby jim sám vyprávěl o Lenském. A zatím co se venku stahuje bouře, Živný skutečně nepřímo vypravuje svůj tragický román s Minou. Když pak vzpominá opojeně na její krásu, volá Doubek instinktivně svoji matku a v témže okamžiku udeří do místnosti blesk. A když se žáci vzpamatovali, slyší už jen k zemi sraženého Živného blouznit: „Tot' jest její pláč! Což neslyšite?“ a jeho žák Verva dodává: „Tot' hudba snad, snad z posledního jednání!“ Čekáte, že nyní za skutečného dojetí zvolna spadne opona. Ale chyba lávky: domněle mrtvý na neštěsti zaslechně poznámku Vervovu a zdvihne se prudce, aby kategoricky prohlásil: „Z posledního jednání? To je v rukou Božích a zůstane tam!“ Načež se nechá Doubkem odvést. A tak je i Janáčkův Osud vlastně operou „bez posledního aktu“...

Toto vyličení děje, jehož přesvědčivost nijak nezvyšuje, že podle Janáčkova sdělení⁵ zakládá se na „skutečné události“ — toto vyličení

³ Krutou ironii osudu arci právě Osud, „práce tří let“, nebyl dosud jevištěm vůbec proveden! Tehdejší skromné brněnské divadlo se oň sice hned ucházelо s opravdovostí až dojemnou, ale Janáček, zlákan počátečním zájmem vinohradské opery, dával přednost Praze tak dlouho, až zájem vyprchal i v Brně.

⁴ Dop. A. R., 38.

⁵ podle jedných ze života Janáčka samého, zatím co podle jiné verze pí Míla je totožnou s láskou Vítězslava Čelanského Kamilou Choutkovou, sličnou dcerou pekaře v Hybernské ulici, čemuž by — krom nařážek na muže taktovky a okolnosti, že Osud měl mít premiéru právě pod Čelanským — nasvědčovala zejména skutečnost, že Čelanský sám napsal zřejmě autobiografickou operní aktovku Kamila (hrdina jmenuje se zde Viktor!), jejíž dějová souvislost s Osudem spočívá arci pouze v Kamilině nevěrnosti — tentokráté skutečné — a okolnosti, že také zde hrdinou je umělec.

děje tedy spolu s citáty textu snad stačí, aby bylo čtenáři zřejmo, po jak roztodivném a vzdor realistickému prostředí vlastně rekordně romantickém libretu zde Janáček sáhl bezprostředně po kompozici svého námětu nejšťastnějšího a nejúspěšnějšího. A přece – nehledě k tomu, že závěrečný večerní výstup I. jednání se svým milostným rašením a protikladem tragické lásky Živného a Míny s bezstarostným milkováním vracejících se párků předpovidá už podobnou scénu v Kátě Kabanové – není ústřední idea dila prosta skutečné dramatické sily a lidské závažnosti: jest ji otázka, zda a do jaké míry je umělecký tvůrce oprávněn dát veřejnosti na pospas – byť i v uměleckém přetavení – důvěrné vztahy, jež ho inspirovaly, a tím i jejich hrdinky. Neboť i když vyloučíme předem typ, jaký ličí na př. Francois Coppée ve své klasické povídce o tuctovém literátu, jenž se náhle proslavi posmrtným vydáním dopisů jim zrazené milenky, stejně jako zase naopak nemíníme „hrdinky“, které si nepřeji nic toužebnějí, než stát se právě předmětem takové slavné indiskretnosti, přece je těžko popřít, že jen určitý umělecký „sacro egoism“ (abychom užili do nedávna proslulého terminu) v tomto směru umožnil vznik celé řady nejkrásnějších děl výtvarných, literárních i hudebních (vzpomeňme jen – o takovém chlapíku jako d'Annunzio ani nemluvě – intimně autobiografického pozadí některých dramat, románů a zejména básni Goethových, který se nerozpakuje ani čtverácky vplést jednou do svých veršů plné jméno své zbožňované a ve Wertheru dodržet aspoň její jméno křestní).

V Osudu je problém ještě komplikován (a sesilen) tím, že – pokud lze z pythických náznaků knihy vyrozumět – hrdina dramatu ve svém dile nejen odhalil před světem poklesek své milenky (resp. už manželky) proti mravní konvenci, nýbrž dokonce tento poklesek zbavil i vnitřní mravnosti křivým podezřením z jakéhosi duševního podvodu. Bohužel je tento silný a životný dramatický zárodek též úplně udušen změtí prvků banálních, ba odpuzujících, jako je postava šílené matky v II. jednání, u níž se ostatně marně ptáte, z čeho vlastně sešilela, kdyžtě poklesek její dcery byl právě svazkem obou účastníků více méně smazán a také Živný sám ji k tomu neposkytuje tak dalece žádný důvod. Poměrně nejživotněji dopadl pochopitelně (až na ten konec) skladatel Živný, jímž misty jakoby promlouval Janáček sám. Jeho obě zpovědi z vlastního dila – v II. jednání vůči ženě, zejména však v III. jednání vůči žákům – jsou také z nejkrásnějších partií dila. Jeho Mína, v prvním jednání jaksi opojná žena velkého světa, ve druhém pokorná matka a družka, zaujme nás po něm pochopitelně nejvíce – až na její drama-

tický rovněž nešťastný konec a na zmiňný zmatek i v samotném označení jejího jména a stavu. (Jméno Mína je ostatně po mému soudu vhodnější, neboť zdrobněliny Mila užívá se také pro jména mužská.) Titul paní je pak v I. jednání na místě ieda s ohledem na její svobodné matčství, neboť jinak Mína o muži, s nímž „ji seznámili“ dříve, výslově praví: „Již slul on téměř mým.“ Nezdá se tedy, že zaň byla vdána...) Málo životnou, nedětskou či spíše příliš chtěně dětskou postavou je i přemoudřelé dítě jejich lásky Doubek, nemluvě ani o jalovosti postavíček společenských, kterými v I. jednání Osud přímo oplývá, aniž by měly při tom přesvědčivé satirické zaměření. („Nepostřehnem úmyslu a jsme rozladěni“, mohli bychom v podobných případech obrátit známý klasický výrok...)

Proč ostatně Janáček dal tomuto dílku vůbec název Osud resp. Fatum? Snad proto, že toto slovo ve zmatené souvislosti zakončuje Živného citát zmiňné písni pro Mínu?

Či kvůli tomu, co o díle vypravuje on sám stejně krásnými jako záhadnými slovy ve svých vzpominkových črtách? „A byla jedna z nejkrásnějších paní. Hlas její byl jako violy d'amour. Slatnice luhačovská byla v úpalu srpnového slunce. Proč chodila s třemi ohnivými růžemi a proč vykládala svůj mladý román? A proč byl tak divný jeho konec? Proč zmizel její milenec, jak by ho zem pohltila? Nezvěstný vůbec. Proč druhému je taktovka (snad pero?) spíše dýkou?“, uzavírá: „A dilo lkavé tónem, slovem jen ženské, nazváno Osud – Fatum? Či konečně proto, že tragiku Janačkoví byl pojmem osudu vůbec velmi blízký, jak ukazuje zásah osudu v Kátě Kabanové, Zápisníku a skrytéji i v Mrtvém domě? Ale v těchto dilech účast osudu projevuje se skutečně nutkavým a přesvědčivým způsobem, jímž své oběti přivádí do postavení, ve kterém prostě musejí podlehnut pokušení toho či onoho druhu, do postavení, kde láska či naopak nenávist prostě musí – i za cenu nejvyšší – zlomit všecká poná. Nic takového v Osudu zřetelněji nevystupuje. Spiše bylo vše připsáno osudu prostě proto, že milenci – aněkdejší Minin „elegán“ už se vůbec nehlásí – nemají vlastně žádného antagonisty kromě šílené matky, která je ve skutečnosti zase jen hlasem jejich svědomí – hlasem ostatně zbytečným, neboť skutečná krise přichází odjinud: z konfliktu mezi umělcem a člověkem v duši Živného, konfliktu, který je také přičinou, proč operu není s to dokončit. A tak

* Janáček sám v dopisech A. Rektorysovi užívá napřed označení Mila, později Mína.

⁷ Námět nesl původně název „Mami, vět co je láska“, později též „Slepý osud“.

je Osud, jehož správnějším názvem by snad bylo *Dílo*, daleko spíše tragedii svědomí než tragedii osudovou...

Vysoko nad libretem stojí na štěsti Janáčkova hudba – či spíše na neštěsti, neboť tim se stává osudová otázka Osudu tim trýznivější. Ze tato partitura má všecky znaky Janáčkovy osobitě vyhraněné mluvy, nepřekvapuje u skladatele, který už měl za sebou Jeji pastorkyni, i když stavební vady knihy zavinily snad v ojedinělých případech určité stavění vady také v hudbě, zvláště některé délky v I. jednání s jeho napak snad až příliš stručnou dohravou. Námítka stran délek týká se zejména některých případů zbytečného opakování textu, které zde naprostě nemá onen výrazově stupňující účinek jako v Jeji pastorkyni a které se v následujících Výletech pána Broučka – bohudík jen přechodně – stane „úsečnému“ Janáčkovi ku podivu oblibeným prostředkem stupňování humoru.

Až na podobné, zkratkami zde celkem dost snadno odstranitelné vady je ale hudba Osudu tak bohatá a skutečně inspirovaná, ba misty až otřesná, že po této stránce opera nijak nezadá ani Janáčkovým nejsilnějším a nejkrásnějším dílům. Za daných předpokladů textových je to zjev obzvláště udivující, výkon opravdu lvi, vysvětlitelný při vši skladatelově genialitě snad jen tim, že úzký osobní vztah k látce, a to nejen k ústřední postavě Živného, nýbrž – a právě to je pro rytířského Janáčka přiznačné – i k trpitelce Mině proti Živnému, nahrazoval skladateli chybicí básnickou potenci knihy. Nad to však znamená Osud v tvorbě Janáčkově novou důležitou etapu po stránce hudebního slohu. Přináší po stránce harmonické po prvé – aspoň v jeho tvorbě operní – ony kvartové, kvintové, nonové atd. útvary, které se stanou tak typickými pro celou jeho další tvorbu; po stránci motivické práce pak zahajuje u Janáčka údobi důsledného *monothematismu*, t. j. odvozování jednoho motivu z druhého, i když náběhy k tomu se vyskytovaly už v Šárce. Býlo by to možno sledovat i na podružných motivech situačních (jako jsou m. j. různé ty popěvky v I. jednání) a na jejich vztahu k motivům hlavním (na př. na překvapujícím dodatečném spříznění popěvku o slunci s motivem slunce); zejména je to však zřejmo ze vzájemného vztahu většiny motivů dramatických, z nichž každý má opět svoje užší obměny, takže povstává několik přibuzných motivických skupin – několik motivických planet, kroužicích i se svými satelity kolem společného slunečního (zde doslově „slunečního“!) centra...

První takovou skupinu tvoří zmíněný již motiv, vztahující se náhodou právě na slunce, v přeneseném smyslu pak na životě vů-

Fašum
Mamí, věs počky
Faška
Fragrance, vlny
Verze na napsala F. B.
Hudbu složil L.J.
Oratory:
D. Míla Váňková - soprán
J. Šípák - mezzosoprán
L. Bartošová, soňka pěklostí potom 15. lety
Ž. Říčný, vlastal - tenor
T. Šura - bas
L. Bartošová, mezin - bas
K. Konečný - tenor
Vlastal, říčný a maličkini - žáci a kamarádi
Představa

bec.* Zajiskří na př. v I. jednání při Mininých slovech „Chei úpal (1a),“ varovně vpadá, když se Minina matka doví o jejím odchodu s Živným, plápolá při Lhotského „To slunce, jež jsme slavili“ (1b), hned na to zas ve zvoncích se studentem „laškuje o hubičku“, v II. jednání symbolicky podkresluje posměch šílené matky (1a*) a ve III. jednání velebně zazáří při Živného visi „stříbrné brány blesku“ (1c).

Druhou, hudebně i myšlenkově přibuznou skupinu tvoří jakýsi zá-dumčivý „rodinný“ motiv Živných (2a)

zaznívající nejprve na počátku II. jednání, v obměnách 2b–d, pak v jeho dalším průběhu a v podobě 2e při Živného vzpomínání ve III. jednání:

Živný
2b (Fatum)

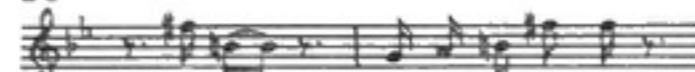
Ty že-nou jsi, vi-dím tě pla-kan
(Mou) (a pte-ce plá-ček)

* V této spojitosti je zajímavé, co o Janáčkových intencích sděluje Jan Kunc v Hud. revue IV., 3: „Také šel tu za snahou, již v malířství tak úspěšně sledoval Ant. Slaviček. Chtěl podatí hudbou na př. náladu slunečního úpalu, prudce lijícího své světelné zátopy na lázeňské místo.“

* Poukazem na nějaké dřívě uvedené znění není ovšem vždy miněna jeho doslov-ná podoba — ta se u Janáčka nevrací skoro nikdy! — nýbrž jen podoba nejbližší.

Doubek

2c

Ma-mi, viš co je lás-ka?

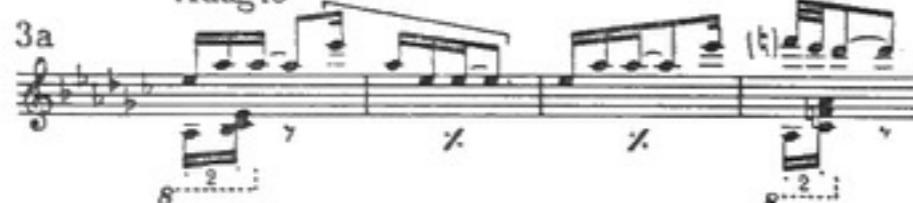
2d

2e

Třetí skupinu tohoto monothematického komplexu tvoří konečně motiv 3a:

Adagio

se zdrobnělinou 3b

a tklivou obměnou 3c:

Adagio

Z motivů samostatných hrají dramatickou úlohu nápěvkový motiv na slovo Fatum (v sestupné kvintě), dále bolestná melodie, provázející neočekávané shledání obou milenců

4

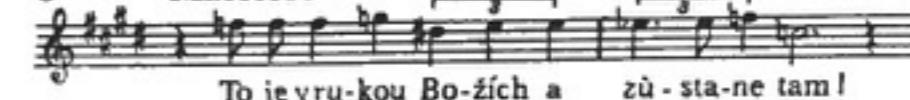

a vracející se při Živného zpovědi ve III. jednání, zatím co její sextolový náběh hraje význačnou úlohu v II. jednání až po jeho strmý konec; na začátku a před koncem II. jednání vystupuje do popředí rozervaný motiv 5.;

ve III. jednání má dramatickou, příznačně motivickou úlohu i pouhý zmenšený nonový akord, zaznívající vždy se vztahem na houři, a především všecky unisonový výrok o tom nenapsaném posledním jednání (6),

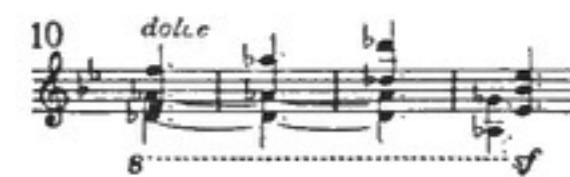
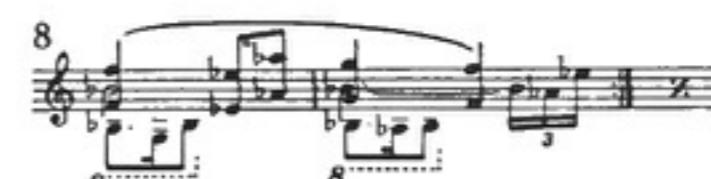
6 Maestoso

To je vru-kou Bo-žích a zù - sta-ne tam!

jímž také opera končí.

Kolik půvabu a rozkvetlé hudebnosti dovede však Janáček vykouzlit i v motivech přechodnějšího významu, ba i jen průvodních, nechtě dosvědčí těchto několik příkladů:

* * *

Zdržel jsem se u thematické práce Osudu výjimečně dlouho jednak proto, že není dosud přístupný v klavírním výtahu, hlavně však proto, aby si čtenář mohl konkrétními příklady ověřit, jaké novum Osud v tvorbě Janáčkově v tomto směru znamená i po Jeji pastorkyni. A současně, jak nesprávná je představa, už Vl. Helfertem právem potíraná, jakoby Janáčkova skladebná práce byla jen jakousi geniální improvizací. Je při tom celkem lhostejno, vznikly-li tyto jemné motivické obryny, proměny a záměny vesměs vědomě či podvědomě, technikou či inspirací: jejich zákonitost není proto o nic menší, jejich dynamičnost snad jen tím větší.

byl už o nejdokonalejším provedení

Zbývá otázka, zda a za jakých předpokladů lze také Osudu, který následkem uvedených těžkých závad knihy nedočkal se dosud vůbec jevíštění provedení, otevřít cestu k divadelnímu životu; či zda máme i my k dílu zaujmout resignované stanovisko „To je v rukou Božích a zůstane tam“. Soudím především, že dílo, které má tak obsažnou, životnou základní ideu, lze vždy zachránit aspoň před úplným zapomenutím. Už jeho záslužné provedení v rozhlase (r. 1934 pod Břetislavem Bakalou) dalo určité podněty v tomto směru, o další snaží se tento rozboret. Především je ovšem třeba, abychom, prosti falešné pietysky nekriticky paušálního obdivu, nebáli se nutného – ovšem opravdu zlepšujícího – přepracování dikce, které by jednak dalo zřetelněji vystoupit silné ideové podstatě díla, jednak vymýtilo aspoň nejrůšivější textové podrobnosti.¹⁰ V prvním jednání bude dále třeba několika škrty odstranit některé délky a rušivé detaily dějové (jako Živněho table d'hôtel), ve druhém pak a na konci třetího jednání bude asi nutna i určitá korektura dějová aspoň prostředky režijními, při čemž zejména Živný bude na konci dila zbaven povinnosti nevitaně obživnout, říkaje svou závěrečnou větu opravdu jako svoji závěť. Především ale může režie – bez nebezpečných hlubších zásahů do děje – určité jeho nehoráznosti zmírnit (a současně tak zvýšit oprávnění veršovné stylisace) tím, že výjimečně dá hře ráz co nejméně reálný (či přesněji přehnaně reálný), pojímajíc ji spíše jako fantastický, přizračný sen, v němž se pak stanou přece jen satirickými postavami i ti lázenští „lvi“ obojího pohlaví a snesitelnou i ta šílená matka, a kam také lépe zapadne bleskový deus ex machina. (Je ostatně nutno přičisti knize k dobru ještě aspoň to, že závěrečný zásah blesku promyšleně, ba vskutku básnívě připravuje – od zbožnění

¹⁰ Janáček sám obrátil se v tomto směru na B. Haluzického, který však odmítl, když seznal, jak hluboké změny by bylo nutno na hotové již opeče provést. (Dop. A. R.)

slunce v I. jednání přes Živného citovanou výzvu k „sinavým bleskům“¹¹ až po skutečně předbouřkově těhotnou náladu jednání posledního.)

Jak vidět, kyne zde našim „upravovatelům“ vděčný a tentokrát oprávněný úkol. Provésti jej ne jako domýšlivé přetvoření, nýbrž jako domýšlející dotvoření Janáčkova díla bude ovšem práce krušná a zodpovědná. Ale vzácné hodnoty Janáčkovy hudby zaslouží, aby byla podniknuta.

¹¹ Jež je arcí (viz jeho dopisy A. R.) myšlenkou Janáčkovou.

VÝLETY PANA BROUČKA NA MĚSÍC A DO XV. STOLETÍ

Kdo napsal, že v tragedii pyká hrdina za svou vinu smrti, v komedii smichem. Pan Brouček, který – aspoň ve snu – také málem pyká smrti, je v poslední chvíli omilostněn k potrestání onoho veseléjšího druhu...

Kdo je náš „hrdina“ a čím se provinil?

Pan Matěj Brouček je pražský domácí pán téměř na rozhrani dvou století, který se ve snu octne z Vikárky nejprve na Měsici a tam nás pozemštany před jeho etherickými, jen vůni a rosou prý se živícimi obyvateli reprezentuje svým hrubým hmotařstvím co nejnepříznivěji. Jakýsi obrácený Faust, jemuž nejen ani nenapadá toužit po nadsmyslnu, nýbrž který naopak v dotyku s ním jen tím více odhaluje svoji ubohost. Nebo také jakýsi kapesní Falstaff, kolem něhož „zamilovaně“ krouží Etherea jako „veselá žena měsíčná“ a jejž místo elfů a pod. pohádkové havěti škádlí různé odrůdy měsíčních obyvatel. Arci Falstaff, jemuž – i když je stejně dobrý „pitel“ (a stejně špatný „bitel“), chybí jak grand-seigneurská, tak galantní struna sira Johna. (Je v té souvislosti zajímavé, že si Janáček přál, aby jeho hrdina byl přítluknější k Etherei – dokud by ovšem nepoznal její „pavučinové“ tělo! Ve skutečnosti škrtli však necitelní libretisté p. Broučkovi i tu zamilovanost do panny Kuny v dile II....).

Ještě hůře než naši ctihodnou zeměkouli vůči Měsici reprezentuje Brouček naši osvicenou dobu vůči generaci husitské, když se ve svém druhém snu ocítá v Praze XV. století – nešťastnou náhodou právě v den před památnou bitvou na Vítkově. Maje se bit po boku ostatních „věrných Čechů“ proti Zikmundovi, prohlásí náš vlastenec jednoduše: „Zikmund, Nezíkmund, mně je to jedno, já se bit nebudu, mně nic neudělal!“ Nedá se rozsekat na biftek: „K čemu? Proč? Co mně to vyneče?“ A když mu „boží bojovníci“ přecevnuti sudlici, uteče při nejbližší příležitosti, a křížáky, ještě k tomu jen domnělé, zapřisahá na kolenou: „Majne hern! Jsem váš! Ne Pražan, ne Hus! Knáde!“ (Což mu nevadí, aby se pak pochlubil svým hrdinstvím: „Já silně pomohl osvobodit Prahu – ale neříkají to nikomu!“...) Za trest má být upálen v sudě, jenž byl stejně vždy jeho jediným ideálem. Tu se probouzi – v sudě páně Würflově na Vikárce!

Jak vidět, nešlo nepolepšitelnému Janáčkovi ani tentokrát pouze

o „vděčné“ operní libreto. A pak-li sama jeho předloha – Čechův stejnojmenný román – nepohrdá vedle prvků satirických ani prvků nevinné kratochvílnými.¹ Šel Janáček za mravními otázkami námětu ještě o to vášnivěji nežli Čech, oč palčivějším zjevem se stali Broučkové už první světovou válkou. Neboť „Vedle hýření krásným tónem ujímá se i filosofie (zde dokonce mravní filosofie) tónu“, odpověď přece kdysi náš čestný doktor filosofie presidentu Masarykovi (jemuž nikoli náhodou je dílo věnováno) na otázku, jakou hřivnou český národ přispěl k vývoji hudby.

Jaká je tato filosofie v případě pana Broučka?

„Vidíme tolík Broučků v našem národě, kolik Oblomovů² bylo v ruském národě. Chtěl jsem, aby zhnušil se nám takový člověk, aby chom jej na potkání ničili, dusili – ale v prvé řadě v sobě (bravo!); aby chom se obrodili v nebeské čistotě myslí našich národních mučedníků. At' netrpíme pro povahu Broučků, tak jak se trpi pro Oblomovy.“

Takové myšlenky, dodává Janáček, vtiskly mu pero do ruky ku skladbě Výletu páne Broučkových – vlastně z počátku (1908) jenom jednoho výletu, t. j. na Měsíc, a teprve válečného roku 1916 ke zhudebnění ožehavější, vážnější satiry druhé. Arci hned při prvních krocích viselo nad dilem cosi jako nepříznivé oměn. Není úkolem této studie vypočítávat všechny literáty (a také-literáty), u nichž Janáček, zabraný do té látky, „že těžko o tom psát“,³ bušil tak či onak marně. Jaké bludné cesty nebohý p. Brouček musil ještě prodělat, než se konečně r. 1917 vrátil s Měsice a pak už r. 1918 šťastně i z XV. století, ukazuje nejlepší rékapitulace Janáčkova samotného: „Na osnově Sv. Čecha šly myšlenky K. Maškovy, variace Holého, přídatky dra Jankeho;⁴ vtipně zasáhl do ní Gellner. Mahen své práce zůstal svým pánum (?). Viktor Dyk vytěsal motto práci; Fr. S. Procházka písni se vemluvil; dr. M. Brod přidal přísvitu karikatury. Mohl bych se žertovně s národní písni zeptat:

Počkejte, postojte,

— — —
nech sa spočítáme
zme-li tady všeci?⁵

¹ je příznačné, že Výlet na měsíc byl před tím zpracován K. Moorem v podobě operety a K. Kovařovicem jako feerie.

² Titulní postava románu I. A. Gončarova.

³ 1. obraz skládal neméně než čtyřikrát! (Dop. A. R., 78.)

⁴ Lazenského lékaře v Luhačovicích.

⁵ Na konec se arcí podepsali jen V. Dyk jako jakýsi „zodpovědný redaktor“ prvního, Fr. S. Procházka druhého dílu...

Přesto se raduje, jak klasy šelesti... „I když řádkem kdo přispěl
dobře udělal!“

Tolik jmen a mezi nimi slavná –

A přece (či právě proto?) se transplantace našeho proslulého krajana z Čechovy trochu mnohomluvné (po stránce humoru i archeologické důkladnosti), ale v celku stále ještě životné a trefné románové bilogie na operní jeviště minula opravdovým zdarem, i když Janáček, jak jsme právě viděli, byl se svými libretisty spokojen. Stal se mezitím námět neaktuálním? Vymřeli u nás Broučkové, tak jako v Rusku – jak se zdá – vymřeli nalomení a činu neschopní Oblomové? Spiše naopak: druhá světová válka a její dozvuky odhalily (a vychovaly) u nás typus mnohem povážlivější, než je tento už svým jménem odzbrojující Brouček, jehožto špatnost není aspoň záměrná a vyvrá konec konců jen z toho, že u něho živočišný pud sebezáchovy potlačuje ve chvílic zkoušky vše ostatní: „Ale pánové, pánové – vždyť šlo přece o život!“ Nebo otupila, rozleptala, ukolébala satiru ta zpropadená kuplička Hudba – dokonce i ta jeho chlapská hudba? Tušil Janáček správně, když se obával, „nejednou odkládaje pero“: není-li tón přiliš měkký, málo břitký; je-li hudba dosti drsná, aby pravdu nám tvrdě metala v tvář; *neuspí-li nám spíše svědomí* než aby je probudila? „Literární dílo Sv. Čecha sešlehalo nás – naváže hudba na jeho důtky živé řemeny hadi?“

Nuže myslim, že sobě – aspoň jako hudebniku – nemusí Janáček opravdu činit výčitky. Naopak: svůj hudebně charakterisační a vůbec skladatelský úkol splnil tak znamenitě, že by podle jeho hudby bylo možno (neradím to ovšem nikomu!) rekonstruovat libreto v podobě přímo ideální. Ze svého satirického cíle přece plně nedosáhl, spočívá – ne-hledě k drobnějším chybám dramaturgického rázu – především v tom, že vzdor citovanému názoru Janáčkovu „sešlehal“ nás už Svat. Čech způsobem tak shovívavým a veselým, že p. Brouček působi mnohem neškodněji, než by za jiných předpokladů byl. A tak, ať Janáček chce nebo nechce, ať se Brouček provinil méně nebo více, platí proň nakonec téměř totéž, co pro Kecala, Falstaffa, Bartola, Osminu a jinou neškodnou škodnou: přejeme jim jistě ze srdce jejich konečné zahanbení; ale máme je přes to svým způsobem rádi, protože nás svými slabůstkami – ve kterých jsme poznali tak trochu i svoje slabůstky – srdečně rozesmáli.

Ve Výletu na Měsie usnadňuje p. Broučkovi toto nečekané vítězství
ještě jeden zásadní omyl autorů.

Tento spočívá v tom, že k panu Broučkovi jakožto zápornému typu

Stránka z partitury k opeře „Výlety pana Broučka“.

úplně chybí na Měsici kladný protějšek. Měsičané mají představovat oproti živočišnému hmotaři Broučkovi jakýsi neskonale vyšší, odhmotněný svět – jsou však již u Čecha a ještě více u Janáčka současně i svou vlastní karikaturou, majice – trochu jako Molíčovy Směšné precízky – přepjatou mluvou sesměšňovat určité literární a společenské výstřely doby. Tato rozpolcenost satiry nevadí tak u SV. Čecha, neboť I. má v románu spisovatel možnost učinit se sám soudcem svých postav a nahradit onen kladný srovnávací protějšek vlastními komentáři, 2. Sv. Čech se u své měsíční hyperpoesie (podobně jako v II. díle u své samorostlé „staročeštiny“) moudře spokojuje několika náznaky na počátku, přenechávaje pak už téměř všecko čtenářově fantazii. Na divadle naproti tomu bylo nutno u jednou zvolené hatmatilky setrvat, při čemž je zajímavé, že právě v husitské části, kde by príslušný způsob řeči – zde staročeština – při rozumné traktaci byl zcela na místě, libreto ho misty (podle nevyzpytatelných směrnic) přece nedbá, kdežto na Měsici nás zaplavuje tak neúprosným a právě na nejméně duchaplných rymovačkách románu Ipícim přívalem zminěné „vyšší“ češtiny, že nás bodrý Matěj Brouček, dalek toho, aby se nám „zhnusil“, svou pozemskou reálnosti naopak stále výše strhuje na sebe všecky sympatie. A když doprostřed všech těch náměsíčních duchaplností zavolá, byť i jen ze sna: „Paně Würfl! Vepřové se zelím a knedlikem!“, padli byste mu za tento jaderně zdravý, byť bezděčný protest kolem krku. A tak pyká v této zvláštní satirě posměchem nikoli karikovaný „materialista“, nýbrž jeho zamýšlený „ideální“ protiklad...

Naproti tomu nechává si libreto I. dílu – snad z ohledu na zpracování starší – ujiti řadu podařených nápadů předlohy. Hned ta příprava u Čecha: Brouček (v tom směru typický měšťáček!) koupil si populární spisek o Měsici a teď je jím tak rozpálen, že ho to pronásleduje až do jeho snů; nebo ty komické situace, vznikající z fakta, že na Měsici den trvá skoro celý pozemský měsíc: Broučkovy zděšené výpočty, kolikrát tim přijde o činži, a jeho strach, že dokonce snad dostane oběd také jen jednou za měsíc; nebo zejména dojemně tragikomická útěcha básníka Blankytného, že nešťastná láska je pro umělce vlastně tím největším štěstím, poněvadž mu poskytuje silnější inspiraci Chybí i Broučkova pýcha, že nalézá Měsíc obydlí Čechy, bez čehož žertovně miněná „3. sloka“ naši národní hymny („na Měsici domov můj“) nemá ovšem žádný vtip (pokud ovšem vůbec mohla nějaký mit...), chybí i jedinečná proměna Broučkovy pýchy na krajany ve vážné pochybnosti o jejich češtvi, kdyžtě ani nepiji pivo ani neumějí německyl. Ulomena pointa

i parodicky okázanému vzájemnému vitání dvou soupeřících (vzápěti se ovšem vydatně pomlouvajících) básnických koryfejí hned s kraje tím, že místo jedné z nich figuruje – indiferentní p. Brouček! A to ani nechci vypomínat podružnějších, ale u Čecha rovněž působivých a z věci samotné vyrůstajících detailů, jako vliv menší přitažlivosti Měsice na Broučkovu tamní, ba potom i pozemskou gestiku! (Při čemž jsem si ovšem plně vědom, že podobné podrobnosti mohly učinit Výlety leda zábavnějšími, nestáčily však rovněž v žádném případě k tomu, aby z nich učinily dramatickou hru.)

Ve *Výletě do XV. století* jsou podmínky o to přiznivější, že tu jde za prve vůbec o závažnější věci a za druhé, že proti zápornému pruku – Broučkovi – stojí v husitech prvek venkoncem kladu, až na ty malicherné a ne právě poutavě spory o náboženská dogmata i mezi Pražany samotnými, jež pro samou všeestrannost opět poněkud lomí jednotnost protikladu, a na zminěnou „staročeštinu“, nepůsobící svými kvartánskými komoleninami ani vážně, ani komicky („Ajsa“, „Tys asasa člověk“, „Sotně rozoměr, co lebceš“, „Kaká mumraj pitvorná“ atd. atd.). Ale i tam řada momentů, u Čecha opravdu působivých, zůstává nevyužita. Jak účinně je na př. objevení spásné klenotnice v románu připraveno děsivými obavami p. Broučka, že se propadl do nějakých katakomb, do bludiště podzemních hrobek pod chrámem svatovítským, s červotočivými rukvemi, setleými rubáši, spráchnivělými mrtvolami, šklebicími se lebkami atd. a jeho dojetím, že je snad za živa pohřben a nikdo mu nepřijde zatlačit oči – zatím co v opeře se Broučkovi klenotnice otevře téměř ihned, bez jakéhokoli předchozího napětí. Není-liž dále věčná škoda jeho podařených pochybností, je-li synem XIX. století, hozeným o 400 let nazpět, či naopak husitou, jenž trpí utkvělou představou, že žije v XIX. věku? Nebo jeho pozdější útěchy, že, nechť se s ním stane cokoli, bude živ za několik set let? Není-liž také značným seslabením vrcholného výjevu II. dilu, totiž vjezdu vítězného Žižky, že husitský hetman u Janáčka vůbec nepromluví, zatím co u Čecha vypořádává se před celým zástupem se zbabělým Broučkem, volaje na konec: „To bohdá nikdy nebude, abychom takové měli potomky!“ Tohle sem po mému soudu v nějaké formě rozhodně patřilo, at' už vyjádřeno přímo či nepřímo, doslovně či básničtěji, mluvou k hudbě (jak se ostatně děje ve Výletech i na jiných místech) či zpěvně. Naproti čemuž zůstane asi vždy sporným objevení se Svatopluka Čecha samotného v klenotnici krále Václava s citátem ze začátku XII. kapitoly („Ó slunce velikého, věčně památného dne! Ó zapadlé slunce naší síly, zda vyjdeš

opět a najdeš básníka, jenž dovede tě uvítat plamenným nadšením a ne malichernou karikaturou jako já“). Neboť i když je Janáčkova touha po uplatnění tohoto místa z důvodů ideových i ze snahy po vážném kontrastu uprostřed burlesky velmi pochopitelná, je na druhé straně jisté, že básník, který k nám s jeviště promlouvá jinak než svým dilem (pokud není ovšem sám hrdinou děje), ruší sám ilusi, o kterou usiluje.

Po všem, co bylo řečeno, nepřekvapuje, že i jednotlivé postavy obou Výletů – s výjimkou právě nezničitelného p. Broučka a vůbec skutečných postav pozemských, jako Würfl, Málinka a maliř Mazal – dopadly ne-li (jako v I., měsíčním díle) přímo „nezáživně“, tož aspoň málo životně, což ovšem částečně – ale jen částečně – tkví v jejich mnohosti při poměrně krátké existenci. Janáček byl si tohoto nebezpečí vědom a proto – podobně jako později v Lišce Bystroušce – vytvořil vždy z několika (většinou tří) postav obměnu jedné jediné: tak je p. Würfl na Měsici Caroskvoucím a v XV. století konšelem, čtverácká Málinka postupně exaltovanou Ethereou a cudně opravdovou Kunkou atd. „Jak jsem tomu rád – tomu svému nápadu – vznést všechny osoby z pozemského okoli Broučkova na měsíc i do XV. století! Co bych si byl počal já – já já, kdyby na měsici byla zjevení mající i v mozku nacpáno koudele?“ To však nic nemění na skutečnosti, že takový Blankytný nebo Lunobor (z něhož se stal v opeře jakýsi masopustní Mikuláš) mají s odpuštěním opravdu v mozku koudele, ba dokonce – jakkoli negalantně to zní – i svědná Etherea, přes svůj pozemský původ ze sympatické Málinky. Ostatně Janáček, ne poprvé nedůsledný, onen svůj „šťastný nápad“ sám potom paralysuje tím, že jednou stanovený rodokmen opět libovolně promichává: tak volá Brouček na Domšika „Pan Mazale“, ač by měl v něm „podle plánu“ spatřovat sakristána, na Vacka „Ty harfoboj“, ač Harfoboj je dvojencem Miroslavovým!

Ze všech *snových* postav nejvýraznější je jistě dcera hrdinného Domšika od zvonu, zminěná Kunka, a Janáček právem lnul k místu, kde „při zprávě o smrti otcově slzami zatruchlí“. A přece, i když jej podobný detail právě zde mohl lákat jako příklad husitské obětavosti oproti Broučkovu sobectví, není ani toto místo zcela prosto problematičnosti, neboť, aby je mohl uplatnit, musil libretista násilně na několik minut přerušit a tím nenapravitelně oslabil výhružné dotírání husitů na usvědčeného Broučka (nehledě na to, že Domšik měl příliš málo času, aby nám přirostl k srdci, takže nad jeho smrti – podobně jako nad smrtí Radúzova otce ve hře Zeyerově – můžeme truchlit, abych tak řekl, jenom „objektivně“).

A přece, tak jako problematické umístění tohoto výstupu nezabránilo Janáčkovi, aby v něm vytvořil jedno z nejkrásnějších míst opery, stejně mu nezabránily ostatní sporné vlastnosti knihy, aby v bilogii o našem živočišném hrdinovi (ne neprávem ji tiskařský šotek obyčejně překřti na „biologii“...) vytvořil jedno ze svých hudebně nejobdivuhodnějších děl. Napsal-li kdosi o Schubertovi, že v jeho rukou mění se v hudbu i kamení, možno to říci o skladateli Osudu a obou Výletů ne-menším právem. Janáčkův humor – jak jsme už viděli na některých partiích Osudu – má sice občas do sebe cosi podivinského, skurilního, ježatého, je to (podobně jako soukromý humor hluchého Beethovena) typický humor životem ne právě hýčkaného samotáře, humor smějící se skrze zuby a laskající vás, až vám kosti praskají... Ale tak jako je Janáček i ve vážném projevu schopen vedle barbarské divokosti i té největší něhy, stejně vedle onoho „tygřího“ humoru na př. některých míst měsíční broučkiády (zejména to až pateré opakování těchže rýmováček přivádí do zoufalství nejen Broučka...) najdete u něho i všecky stupně humoru jemnějšího – od přímo dětské bezprostřednosti (neboť konečně i ten p. Brouček má pod samolibým bařtipánstvím cosi z velkého dítěte) přes charpentierovsky bohémský humor umělců ve Vikárce (jako v Mazalově recitátorský pathetickém „Zřím, jak se směje lidstvo dokola, jak pracnou cestou dál se trmáci, eva! oře, báj snu i let sokola“ až po čtverácký, moudře shovívavý úsměv. Při čemž nechybí ani subtilní „esprit“, jako citát motivu Měsice, když Brouček tvrdí husitům, že je z turecké země (tedy země půlměsice!),⁶ nebo jako ten mentorštý nápěvek na drobných, opakovaných tónech, při kterém „v mazhauze všetečný žák dráždí hranaté poctice tvrdé viry“ a jímž je vyjádřena jedním rázem i jeho povýšeně neustupná dogmatičnost i – jeho původ z čišnička na Vikárce!⁷ Že v broučkiádě přijde ke cti také janáčkovský valčík, stupňovaný leckde k přímo rosenkavalierovské bujarosti,⁸ rozumí se vzhledem k rázu a dobovému základu látky samo sebou.

Skladebný sloh, v němž se jako novum objevuje ono pravidelné střídání motivu v klidu s tímtéž nebo jiným motivem v pohybu, jež pak bude tak přiznačným pro všecky Janáčkovy další opery, tento skla-debný sloh staví jinak sice na rozhodujících vymoženostech Pastorkyně a

⁶ Str. 15 klav. v.

⁷ Str. 196 klav. v.

⁸ Klav. v. 232.

⁹ jako na str. 120.

Osudu, ale ještě svobodněji a virtuosněji, při čemž až omračuje schopnosti převést nás obratem ruky z burlesky do nejúchvatnější hymničnosti. Přitom se stavba při vši charakterové drobnokresbě a drobno-malbě klene v tak jednolitých obloucích, že tato Janáčkova „kosmická piseň“ nabývá mnohde opravdu kosmických dimensí a, povznášejíc se vysoko nad práci „spojených básníků“, mění se sama v jednu, či přesněji ve dvě symfonické básně.¹⁰

Prvni z těchto hudebních básni, Výlet na Měsic, je zarámován mezi dvě rcálné, ale jednak měsíčním přisvitem, jednak bohémskou láskou i bohémským veselím náladově bohaté scény. Jak sugestivní je hned začátek s měsíčně zasněnou prodlevou na cis ve středním hlase a měkce se houpa-jícimi oktávami v krajinách, jak se škádlivě usmívá svým fagotovým motivem měsíc, jakoby se už těsil, co dnes p. Broučkovi vyvede! Jak mistrně dovede Janáček stupňovat 1. obraz měsíční až po příchod Etherey, jak neodolatelně pak v dalším obraze vykomplimentuje Broučka na jeho Pegasu, aby konečně celému tomu měsíčnímu mumraji dal kouzelně vyznít sladkým, Kudrjášovo volání na konci milostné noci v Kátě („Všecko domů, domů“) předjímajícím nápěvkem Málinky a Mazala v nefalšovaných taliánských oktávách!), zatím co závěrečnými pianisimovými akordy A–B⁶ jakoby měsíc chtěl říci: „Já nic, já muzikant.“

A jak podmanivými tóny – zcela odlišně od Smetany,¹¹ ale stejně opojně – vybavuje před námi Janáček husitskou silu i sladkost vítězství spravedlivé věci – tóny, kterými se vlastně již zde rodí Glagolská mše! A jak neodolatelně – byť snad proti své vůli – veseli se naproti tomu se svým hrdinou při jeho blaženém „Už jsem doma, doma, doma!“, aby pak – po krátké lyrické vzpomince – zakončil celou tu taškařinu se struhujícím veseloherním briem!¹²

A tak se Janáčkovi přece jen nepodařilo nám p. Broučka – přes všecka jeho, ostatně přece jen ve snu spáchaná a „upálením“ za živa (doslovně „za živa“) odčiněná provinění – tak docela „zhnusit“. Ale v každém případě se mu podařilo přiřaditi k svým jedinečně rázovitým jevištním postavám nový, skvěle vystižený typ.

¹⁰ Jež se ovšem musí hrát každá v celku, nikoli jako „sen na pokračování“ – pokud to ovšem dovolují jevištně-technické požadavky, jejichž náročnost je v této opeře v opačném poměru k nenáročnosti literární...

¹¹ ač rovněž používá (arci jen přechodně) písničku „Kdož jste boží bojovníci“.

¹² Stran podrobnosti thematických dovolují si čtenáře odkázat na vzorný rozbor Ot. Šourka v H. R. (1918).

KÁŤA KABANOVÁ

Jsme v zapadlém městě na břehu Volhy v letech šedesátých minulého století. Káťa, žijící v manželství se slabochem Tichonem a v područí jeho despotické matky, domnívá se jednoho dne nalézati muže svých snů v uhlazeném Borisovi, trpícím ostatně podobným způsobem rozmary strýce pijana. Přes našeptávání lehkomyslné Varvary brání se Káťa pokušení ze všech sil, a když její manžel se chystá na delší cestu, zapřisahá jej sama, aby buď zůstal nebo ji vzal s sebou. Marně. A tak Káťa podlehá své touze. Ale její svědomí začne v ni brzy promlouvat jako neúprosný soudce, až ji konečně pod dojmem bouře, v níž Káťa spatřuje znamení božího hněvu, dožene k vyznání viny a posléze ke skoku do Volhy – do téže Volhy, jejímž opěvováním opera počala.

Tento námět, který Janáček vytěžil úpravou Ostrovského činohry Bouře (v ruském Groza, což je zde ještě připadnější, neboť značí současně bouři a hrůzu), je památný už tim, že se jim – po melodramatu „Smrt“ na slova Lermontova, po symfonickém Tarasu Bulbovi a zamýšlených operách Anna Karenina a Živá mrtvola¹ – po prvé jevištně projevuje Janáčkova ruská orientace. Vnitřně pak navazuje Káťa na jinošsky čistou zpověď Amara a Zápisníku zmizelého a přelije se záhy také ještě do I. kvarteta (z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty). Především je ale blízká svým dějem i postavami Gazdině robě Gabriely Preissové (a tím i Foersterově Evě), tedy námětu, který asi 14 let před tím začal i Janáček zhudebnovat, jehož ale brzy zanechal pro přílišnou prý podobnost – s Pastorkyní! Analogii mezi Káťou a Gazdinou robou tvoří především přibuznost despotických tchyní Kabanichy a Mešjanovky (Kostelníčka k nim arci také nemá daleko) a slaboštví jejich synů Tichona resp. Mánka, jež pak dožene Evu i Káťu ke stejnemu konci. Ovšem – povahově je pokorná (pro moje citění skoro až příliš pokorná) a všecku vinu na sebe beroucí Káťa pravým opakem skoro až příliš nedůtklivé Evy.

V každém případě ale našel zde Janáček po plných 20 letech konečně námět hodný jeho genia. Po libretních zkušenostech s Výlety páne.

¹ Což nejsou ovšem jediné náměty, na něž Janáček přechodně pomýšlel: chystal se též zhudebnit na př. Stroupežnického Paní mincmistrovou a libreto Q. M. Vyskočila Duše zvonů.

Broučkovými odhadlal se tentokrát po prvé býti svým vlastním libretistou.² Vypuštěním výstupu spíše jen dobové dokumentárního rázu a zkrácením jiných (čímž odpadla vic než polovina textu), podařilo se mu redukovat pět dějství předlohy na pouhá tři jednání po 2 obrazech a zároveň tak dosáhnouti soustředění na hudební, citové jádro hry. Podobně dosáhl větší intimity pro Kátino vyprávění a zpověď Varvaře, přemístiv obě do světnice u Kabanových, a zároveň tak nabyl možnosti bezprostředně připojit i její zapřisahání Tichona, aby nejezdil. Přeměnou nepřímé řeči (Tichonova ličení z 1. výstupu V. jednání u Ostrovského) v řeč přímou vytěžil dále působivý výjev Varvary prehajici s Kudrjášem „v Moskvu matičku“. Některé role pak úplně škrtnul nebo vložil z nich určité věty do úst jiným osobám, přiděluje na příklad Kuliginovu obhajobu elektřiny i s jeho zálibou mechanika tenoru Kudrjášovi zřejmě hlavně proto, aby zaostalému Dikému metal ony věty do tváře hlas představující pokrokové mládí, i když povahově by byly lépe svědčily Kuliginovi, nežli záletnému Kudrjášovi, nehledě na to, že zatím co tento byl tak obdařen až příliš mnohostranně, onen ztratil vlastně své dramatické poslání.

Rozumi se vůbec, že – jako skoro všecky podobné hlubší zásahy do citlivého ústrojí hotového, svébytného dila – neobešla se ani tato jinak (zejména se zřetellem k hudbě) vzácně intuitivní Janáčkova úprava bez menších nesrovnalostí, nehledě ani k mistrově samorostlé logice vůbec! Tak na příklad ve 3. obraze první větu Kabanichy k jejimu podnapilému příteli („Přišel jsi s něčím? Pak mluv pořádně! Nekřič!“) vkládá Janáček už doprostřed Kátina předchozího monologu hned za její zbytečné leknutí „Někdo přichází“. Následek je, že Káťa se uklidňuje „Ne, nel! Nikdo“, ač Kabanicha za dveřmi mluví nerušeně dál.³ Krom toho ozve se takto odpověď Dikého („Nic zvláštního“) o celé 3 stránky klavírního výtahu opožděně. – Jiný příklad: nelze jistě miti vážných námitek proti tomu, že Janáček – zřejmě ve snaze sesilit ještě pokrytectví Kabanichy – pozměnil konec téhož obrazu tím způsobem, že podnapilý Dikoj vposled zamílováně klesne k nohám Kabanichy, která jej pak napomíná poněkud paradoxně, ale rozhodně ne zrovna nejpřísněji: „Nemuč se – ale dbej dobrých mravů“; nebo když z téhož důvodu při následujícim nočním dostaveníku dává Varje uklidňovat Kudrjáše poukazem, že u staré je Dikoj a že si dobře rozumějí... Jen se Janáčkovi

² Čili „textařem“, jak se v dnešním našem komerčně-uměleckém žargonu říká...

³ Zde arci může režisér dost snadno odpomoci tím, že Kabanichu nechá s ouou větou aspoň se vzdalovat.

při tom stalo malé nedopatření: bezprostředně před tim uklidňuje totiž táž Varja téhož Kudrjáše ujištěním, že stará v tuto dobu má *nejtvrdší spánek*...⁴

Přiznáčně janáčkovský velkorysým nedopatřením je také, jestliže – ač dal Kátě (na rozdíl od Ostrovského) přímo po vyznání viny prchnout z rodinného kruhu, ponechává ji v dalším, co nejtěsněji navazujícím a zřejmě téhož večera se odehrávajícím obrazem ličení o tom, jak ji doma – kde tedy už vůbec nebyla – po onom vyznání týrali!

Zajimavou ukázkou je však zvláště odlišnost úkolu, který hraje v obrazu s bouří u Janáčka a u Ostrovského nástenná malba *Gehenný*, totiž pekelného ohně, v podloubí bulváru. Ostrovskému, který zřejmě dobře cítil, že nepodpatý divák stěží bude považovat Kátinu nevěru vůči tak ubožáckému manželu – dodejme, že nad to nevěru velmi nejasného dosahu – za dostatečnou pohnutku k tak tragickému odčinění a který proto neopomenul nic, aby tyto pohnutky co nejvícestranněji sesilil – tedy Ostrovskému slouží jakoby nahodilá rozprávka o Gehenně – přes všecky sociálně zahrocené narázky na „lidi všech důstojnosti“, kteří „do ní padají“ – hlavně k tomu, aby pak pohled na tento obraz pekelných muk učinil bezprostřední pohnutkou ke Kátině vyznání viny. Zapomněl Janáček na tuto petardu právě ve chvíli, kdy měla spustit? Či vynechal ji úmyslně, aby Kátu k vyznání přivedly jen pohnutky mravní? Ale pak by byla vlastně musila odpadnout i bouře...

Na jednu vadu stůně poněkud motivace Kátina tragického konce arcí už u Ostrovského: že totiž Boris, její partner, není ani dost imponujícím, ani zase – chcete-li – dost ničemným mužem, aby ji po jeho odchodu nezbývalo opravdu nic než cesta do Volhy. Je to prostě „mladík

⁴ Dělá všecku čest Maxu Brodovi, že toto, stejně jako jiná Janáčkova textová nedopatření vždy bystře postihl a velmi obratně ve svých překladech opravil. Podobně napravuje v III. jednání roztodivný způsob, kterým – asi z důvodu hudební symetrie – pozměnil Janáček text Ostrovského při řečích o hromosvodu. U Ostrovského toto místo zní:

Kuligin: Bouřky u nás často bývají, a my hromosvodů nezavádíme.

Dikoj (hrdě): Samý nesmysl.

U Janáčka naproti tomu:

Kudrjáš: Bouře zde často bývají.

Dikoj: Nesmysl! (?)

Kudrjáš: Hromosvodů nemáme!

Dikoj: Nesmysl! (?)

Konečně odstraňuje Bród i dojemné nedopatření, se kterým Janáček dává Borisovi v posledním obrazu na Kátino naléhání, aby odjel, starostlivě odpovědět: „Což já — — — Ale co s tebou? Co s tchyní?“ místo „A co tchyně?“

Stránka z partitury k opeře „Káta Kabanová“.

slušně vzdělaný“, jak ho nazývá v činohře seznam osob, ale úplně bezbarvý a nerozhodný („Je tak nudný“, říká o něm u Ostrovského sama Varja), hotový Oblomov, neřku-li druhý „Tichon Iványč“, jenom právě – „slušně vzdělaný“!

To však nicého nemění na skutečnosti, že text Káti Kabanové jest jedním z nejucelenějších a nejhudebnějších, jež kdy Janáček oděl svými tóny. A také snad žádný námět z něho nevykřesal tolik lyrického bohatství. Jako by si byl chtěl vynahradit, co si musil v tom směru v groteskní broučkiádě odepřít. A jedině snad ještě v Pastorkyni (nad niž se mi ale zdá tato tragedie provinilé světice ještě vroucnější, umělecky ještě čistší a cudnější) vytvořil Janáček tak úchvatně klenuté melodické oblouky, rostoucí při tom z českého slova s takovou samozřejmostí a přímo osudovou nutnosti, jako by byly psány prstem Božím. Vemte na příklad hudební věty jako Kátina „Pro mne jste vy, maminko, jako rodná matka“ z 1. obrazu, jejíž nápěvek tvoří jeden z hlavních thematických prvků dila, nebo její „Tišo, holoubku, kdybys zůstal doma nebo mne vzal s sebou, tak bych tě měla ráda, tak by tě laskala“ z následujícího obrazu a nekonečnou řadu jiných – nepůsobi-li v Janáčkově zhu-debnění přímo jako ideální verše, ač jsou psány vesměs v prose?

A jedinečné deklamační inspirovanosti a ucelenosť těchto nápěvů odpovídá výrazová a stavební jednolitost celé této dramatické balady. Již sama *thematičká práce* zasloužila by po této stránce zvláštní pojednání. Sledujme jen důsledky, které Janáček dovede vyvodit z prostičkého rolničkového motivu Tichonova odjezdu – motivu, jenž svou kvintovou prodlevou vybavuje stejně podmanivě tesknou jednotvárnost ruské stepi jako svým svěžím, stejnomořným pohybem jízdu ruskou trojkou a který přitom zůstává dramaticky-výrazově tak neutrální, že tvoří všude – zejména ve scéně onoho odjezdu – až mrazivý kontrast ke zjitřenosti svého hudebního okoli.

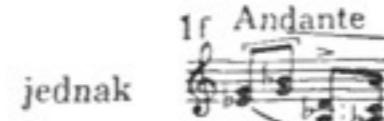
Tim většího dramatického důrazu nabývá – od temného bušení na počátku až po běsnění v bouři – prvních osm not tohoto nápěvu, jež Janáček v augmentaci kotlů a rytmickém „vykolejení“ povyšuje důvodně na *motív osudu*, tak jako Tichonův odjezd se stal osudem Kátiňm. A téměř ve stejně míře zahrotí se (právě při onom odjezdu) pět not předposledních:

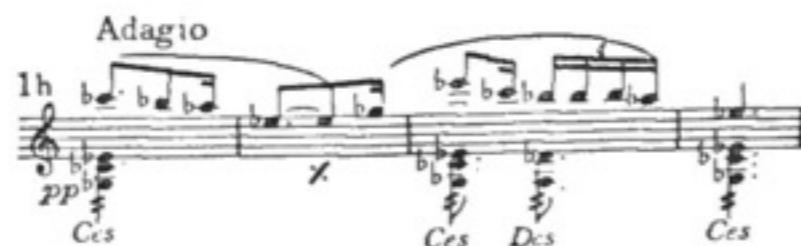
Zestředního motivku vzniká však již v předehře figurka z niž se při zvednutí opony bezprostředně vyvijí motívek

Z něho opět kličí jednak

aby se konečně rozzářil při vstupu Kátině nápěvem

Ale to není vše: přes variantu

blízkou variantám 1 c a 1 d a podkreslující vždy soptění staré Kabanichy, dospívá Janáček ve scéně odjezdu jeho umocněním k dalšímu osudově zlověstnému motivu, jímž pak končí I. jednání:

A stejně bychom mohli sledovat hned od prvních taktů III. jednání, jak se pozvolna vyvijí motiv „volání Volhy“ (sbor za scénou).

Ejhle „improvísátor“ Janáček! Kdo však soudí, že jsem ve své „filiační“ akribii šel příliš daleko, ten ať si projde sám příslušnou hudbu a přesvědčí se, jak přímo samočinně se jedna obměna z druhé vyvijí nebo svůj vztah aspoň dodatečně potvrzuje!

Jestliže ale toto thematické (a stavební) mistrovství u šedesátišesti-lefého skladatele konečně nemůže překvapovat, je u něho tím větším
zázrakem mladistvá žhavost a rozkvetlý lyrismus, který prostupuje
celou operu. Vytváří 1. obraz v tom směru spíše jen jakousi baladickou exposici, pak druhý, v němž Janáček tak strhujícím způsobem převádí nábožnou extasi Kátinu v extasi „hříšnou“ a odtud v zoufalý pokus toto pokušení odvrátit, dosahuje výrazového vypětí, jež se zdá už ne-překonatelným.

Proto snad také Janáček vše, co u Ostrovského v též aktu ještě následuje, přemístil do obrazu dalšího, který – orámován mrazivě záhadným sextolovým motivem – má spíše ráz dusného napětí, uvolněvaného občas jen popěvkovými motivy bezstarostné Varji, zvláště názvuky na její pozdější „Za vodou, za vodičkou můj Váňa stojí“, s rozkošnickým houpavým přiznávkami čtyř fléten a celesty.

Tim bohatší výrazovou škálu přináší další (čtvrtý) obraz s milostnou noční scénou dvojího dostaveníčka – už svým živelným kontrastem mezi osudově vážnou láskou Kátinou a živočišně samozřejmým po-

měrem Varji a Kudrjáše, kteří přes tutéž propast, jež pak pohltí Káťu, tančí se smichem a písničkou na rtech – obraz, který je ideálním dotvořením toho, co předjimala kdysi závěrečná scéna I. jednání Osudu. Ještě začátek je stisněný: téměř zlodějsky plíživý motiv, vystřídávaný dvakrát svou lyrickou obměnou, v niž jakoby si seladon Boris vybavoval představu Káti jakousi starosvětskou romanci.⁵

Se stejně provinilou stisněností (tak odlišně od obvyklé operní milenecké emfáse) začíná – po veselém kozáčku Kudrjášově – konečné shledání Káti s Borisem. Tim živelněji propuká však násilně potlačované vzplanuti: „Tvoje vůle nade mnou vládne! Což to nevidíš?“ A vášnivě vznosný motiv vyznáni láme se nejprve ve slastné zalykání, aby se pak uklidnil ve šťastném, usmířeném souzvuku obou hlasů... Jen jeho temné, trhané připominky v kontrabasech věšti budoucnost. Konečně rozchod s novým výbuchem orchestru – a záhadné vyznění na střídavém dur a moll.

A jak zeela jiná je zase – po mučivém čekání zdeptané, pranýřované Káti „krasavice“ – druhé, poslední setkání milenců! Nyní, když už je stejně vše prozrazeno (jak nezpomenout Pelléova nesmrtného „Tout est perdu, tout est sauvé“ – „Vše ztraceno, vše zachráněno“ v podobné scéně posledního loučení v Debussyho – Maeterlinckově arcidile!), nyní už žádná stisněnost ani rozpaky – jen zoufale bezvýhradné opojení, ztišující se po slovech „Přece tě ještě vidím“ v sordinovaných smyčcích v nejužasnejší piseň beze slov. Pak roztržité otázky, odvolávané vždy novým „Ale ne! Chtěla jsem ti něco jiného říci“, až konečně do tichého

⁵ Je v tomto směru zajímavé, ač jistě zcela nahodilé, že tento nápěvek

působí skutečně jako záměrný dobový citát, je téměř shodný – včetně těch triol doprovodu – se začátkem neznámé romance z jedné veleznamé opery:

tremola a „vzdechů Volhy“ poslední Kátina prosba. Charakterově poněkud bezbarvý odchod Borisův, pak však po nádherném obratu do dominanty z as-moll nejnepathetičtější, a přece snad nejjimavější rozloučení se životem, jaké kdy bylo napsáno: „Ptáčci přiletí na mohylu, vyvedou mláďata, a kvítka vykvetou – červeňoučká, modroučká, žluťoučká“...

A — —

Nad mrtvou Káťou stará Kabanicha „dbá dobrých mravů“.

PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY

Svěží, byť někdy trochu zlomyslný půvab jakéhosi „rozmarného zrcadla“, který má do sebe žertovné promítání lidského myšlení, jednání a lidských zřízení v život zvířat a tim vlastně i naopak, působi, že personifikovaná zvířátka hrála vždy nemalou úlohu nejen v bajkách, pohádkách a pod. – starým Aesopem počínaje až po sladké Karafiátovy Broučky, nýbrž i na prknech, která znamenají svět – od Aristofanových Ptáků, Žab a Vos až po Rostandova Chanteclera. Stejně málo překvapuje, že jedním z nejoblibenějších předmětů zájmu bylo při tom zvíře, jež svou zchytralosti na jedné straně a dravosti na druhé nejen umožňuje nejzábavnější a nejnapínavější zápletky. nýbrž jest těmito vlastnostmi jaksi i člověku nejpodobnější: *liška* – jak dosvědčují všecky ty nesčetné liščí bajky, eposy a dokonce i hry – od primitivních lidových výtvarů středověku přes umělé hexametry Goethova „*Feriny Lišáka*“ až po zpívaného a tančeného „*Lišáka*“ Stravinského.

Také Janáčkovi byla *Liška Bystrouška*, tento ženský – dokoncě eminentně ženský – protějšek k dosavadním Lišákům, takovým shovívavě usměvavým satirickým mumrajem lidi a zvířat. Ale šlo mu zároveň o vic: toužil vyzpívat konečně na plno svůj chvalozpěv oné Přírodě, jež až dosud tvořila vice méně jen folii jeho děl – byť folii obsahově úzce spjatou, folii brzy zasněnou – jako v Šárce, v Amaru, ve Výletu na Měsic, v Hradčanských písničkách nebo v Katině loučení se životem, brzy hrůznou – jako v promlouvání rozvodněné Ostravice v Maryčce Magdónové, vichřice v Pastorkyni nebo bouře v Osudu a Kátě Kabanova; toužil však současně vyzpívat i chvalozpěv Přírodě *Obnovitelce*, jež téměř sedmdesáti letému Janáčkovi dávala odpověď na otázky, vnucované vědomím lidské smrtelnosti. A šlo mu do třetice o to, aby sám splnil to, co zvěstoval ve Věčném evangeliu: „*Kristus jen se sklonil ku člověku, však František (z Assisi) se sklonil ke zvířeti.*“ Ovšem – takovému Janáčkovi muselo i zvíře být více než předmětem soucitu: *je mu v Lišce Bystroušce zároveň symbolem volného života uprostřed volné přírody, jakému bude v Mrtvém domě symbolem Svobody „orel, car lesů“...*

Látku k této první zvířecí opeře našel Janáček ve zvířecím románě *Liška Bystrouška*, kterým „ilustroval“ tentokrát literáře, Těsnoh-

hlídek Łolka, resp. jeho myslivecké kresby. Janáček vybral z nich nejpodstatnější a nejvýraznější partie a sestavil je v tříaktový, zpívaný, hraný a tančený děj, vyjádřený rozmarnými nadpisy: Jak chytili Lišku Bystroušku. Bystrouška na dvoře jezerské myslivny. Bystrouška politikem. Bystrouška zdrhla. – Bystrouška vyvlastňuje. Bystrouščiny zálety. Bystrouščiny námluvy a lásky. – Bystrouška nadběhla Haraštovi z Lišně. Jak uhynula Liška Bystrouška. Malinká Bystrouška „jak by mámě z oka vypadla“ – děj, jehož půvab tentokrát jen zvyšuje, že stavi na hlavu všecky představy prostoru i času, nehledě ani na nedolatelnost lišeňského nářečí, kterým v této symfonii sbratření všeho tvorstva výbec mluví solidárně i zvířátko...

Ze by byl Janáček jinak děj modeloval s příliš úzkostlivým zřetelem ke střízlivé logice, nelze arcí tvrdit ani zde. Tak na příklad když nechává Bystroušku v II. jednání Lišákovi vyprávět, jak „zdrhla“ z myslivny, máte přirozeně za to, že se to týká útěku, jehož svědkem jste byli na konci I. jednání. Podstatné odchylky vás ale v této domněnce záhy zvliklají. A tak vám nezbude než podivat se do Těsnohlidka, „jak to vlastně bylo“, a podle něho se teprve dovtipíte, že Janáček oním vyprávěním minil útek Bystrouščin po jejím *pozdějším, novém* polapení, o němž arcí v opeře žádné zminky není...

Vedle prostého jevištního převedení ale snažil se Janáček vnést do Těsnohlidkova námětu i vlastní myšlenkový příspěvek tím, že ony povahové analogie mezi lidmi a zvířaty, které také u Těsnohlidka jsou hlavním půvabem všech těch zvířecích personifikací, ještě zdůrazňuje, abych tak řekl, „personální unii“ mezi jednotlivými postavami obojiho světa – lidského a zvířecího, jak to učinil již ve Výletech páně Broučkových na Měsic a do XV. století mezi světem skutečným, měsíčním a historickým. Tak povstávají symbolické paralely farář-jezevec, rektor-komár, pi revírníková-sova, kohout-sojka a zejména paralela mezi Bystrouškou a jakousi tajuplnou, ve hře přímo nevystupující Terynkou jakožto představitelkou dráždivého, nespoutaného, záletného ženství. („Divno, jeji zrzavá červeň mi vždy plála v očích“, vypravuje Janáček o Bystroušce-Terynce, což arcí nic nemění na tom, že paralela je právě u těchto dvou dost volná. Neboť Bystrouška zná ve skutečnosti jedině lupičské toulky za něčím k snědku, tak jako se už za malička – vidouc skokánka – ptala především „Ji se to?“ a jinak se stává dokonce vznou manželkou a maminkou.) Již na dvoře jezerské myslivny – v noční mezihráce, jež spolu s připojeným pozdravem slunci tvoří jednu z nejkouzelnějších částí zpěvohry – vyvstává před námi „Bystrouščin divčí

zjev", a nářek spoutané Bystroušky mění se v nářek spoutané divčí svobody. Rektor při pozdním návratu z hostince u Pásků domnívá se rozdýchán poznávat Terynku v šelmovsky za slunečnicí vykukujici Bystroušce (ač předtím si ho dobírali pro jakousi Verunku), a motivem Bystroušky-Terynky je neméně provázena následujici vzpomínání farářovo na jeho proradnou lásku z mládí. Konečně i pytlák Harašta vytasi se s legendární už Terynkou jakožto svoji nevěstou. Ale zde nás Janáček nechává se svou symbolikou na holičkách, jako vůbec pedantické domýšlení všech spojitosti, jim samým jinak štědře nadhazovaných, Janáčkovi nikdy nedělalo přilišné starosti. Neboť jestliže Harašta na jedné straně střílí Bystroušku a na druhé si současně bere Terynku za ženu, ba věnuje ji dokonce „štuc" z Bystrouščina kožišku, jistě bychom v tom marně hledali symbolickou spojitosť, leda bychom byli tak hlubokomyšlní a tvrdili, že přece smrt Bystrouščina symboluje „mrvný konec" Terynčin v rukou pytlákových a že (což prý se ostatně skutečně vyskytuje) Terynka považuje dárek z „vlastni své kůže" dokonce za důvod k obzvláštní pýše... Přiznávám se arci, že k podobným, byť sebe svúdnějším duchaplnostem, mám určitou nedůvěru. Mají obyčejně, miluveno s farářem, přiliš „slizké dno"...

Nechme proto stranou jak podobné dohadby, tak i jiné záhadné náznaky Janáčka samotného, jako na příklad i ten trochu za vlasy přitažený vpád farářových „nových nájemníků" do jeho oblíbené hospůdky (až ze Stráni na slovenské hranici a v noci před svítáním¹ a spokojme se raději onou mirou symboliky, která se tu podává sama sebou, nekalice si přilišným hloubáním nesmírně osvěžujici dojem z jedinečného *reálného* půvabu, vyznačujiciho v Bystroušce jak jednotlivé postavy – lidské i zvířecí, tak i jejich mluvu, slovní i hudební. Jak skvostné, samorostlé figurky, tenhle revírnik s nosem tak nasáklým alkoholem, že ani komár nemůže ho do tohoto orgánu štípnout, aniž by se sám opil, ale se zlatým, dětským vnimavým srdcem – vzdor své věru nesalonni myslivecké vyřidilce (salonně se v Bystroušce nemluví vůbec v žádném směru, ba ani Bystrouška nedbá zrovna „dobrých mrvů"). Jakou novou, pomilování hodnou variantou do slavné galerie českých kantorů a pod. je ten skromňoučký, za přeludy lásky jak ten komár se komihající rektor, jak lidský je konec konců – přes všecky slabůstky – i ten „blahobytný" farář-jezevec, jak neodolatelným typem ten podsítný, šibalský Harašta!

A což teprve zvířátka – v první řadě Bystrouška sama – od své dětské¹ výjev, který ostatně v ryze českém vydání je pouze nesměle naznačen.

zvědavosti a hravosti přes dravost probuzeného zvířete až po probuzení – „ženy", s tím prvním uvědoměním vlastní krásy pod pohledem prvního zbožňovatele, s tím jímavě pokorným údivem „vyvolené" nad netušeným obdařením osudu („Proč zrovna mne?"), a konečně sladkost milostného odevzdání s prostičkým „obřadem". („Chceš mi?" – „Chcu!") a blaženého mateřství („Kolik jsme už měli děti?"). A hned vedle ní ten švarný, rytířský, vůči své Bystroušce tak dokonale „nelišácký" lišák! Jak dojemný dále ten zamilovaný Lapáček, stárnoucí pak věrně se svým pánum, jak věčně časový ten pyšný kohout – Janáčkův Chantecler – se svou krátkou slávou, a konečně všecky ty lesní tetky klevetnice: sova a sojka se svou úžasnou souhrou („Kdybyste věděli – – – Ta naše Bystrouška je jak ta nejhorší" – „S kém?"), datel se svým povýšeným „No, že už dete!", když „provinilý" liščí pár musí „honem k farářovi" (vlastně je měl, mistře Janáčku, oddávat váš jezevec!) a konečně ta „potvora studená" – malý skokánek i jeho prapotomek, který svým „Totok nejsem já, totok beli dědóšek! Oni mně o vás vevevekládali" doslově vyráží starému myslivci flintu z ruky! Bylo by třeba ocitovat téměř celý text Bystroušky, větičku za větičkou, abychom vychutnali celou její roztomilost, a přece by ještě stále chybělo to hlavní: jedinečný humor a půvab, s nímž to vše deklamačně „sčasoval" a orchestrálně podkreslil Janáček!

Hudební stavivo, jehož Janáček k vytvoření tohoto operního Pana používá, má takovou opravdu pantheistickou jednolitost, že by tu opětným dohadům – správným i přiliš horlivým – stran nejrůznějších spojitosť nebylo konce. Pokusme se vystopovat aspoň ty nejhlavnější, i když význam této práce pro pochopení díla nebude nijak přečeňovat. („Chci blažen být i bez mistrů", říká ohnivý Walther Stolzing v Mistrech pěvcích. Podobně může mít posluchač plný požitek z Lišky Bystroušky, aniž by odborně pronik až do těch nejskrytějších zákrutů thematické práce. A Janáček sám piše o rozbozech v souvislosti s Amarem: „Rozumět textu a vycitit z tónů kouzlo jara a lásky – a dílko své poslání vykonalo. Každý „rozbor" motivů je přitěží pro chvíli pojímání díla.“)

Časově prvním z těchto nejdůsažnějších motivů je nesmělý motiv malé Bystroušky

Obráží se nejen hned v kombinované variantě

nýbrž lze právem považovat za jeho obměnu brzy na to i motivy a nápěvky 1 c–e

1c
Malá Bystrouška
Ma-mi, ma-mi!

1e Rev.
Cha, cha, cha, cha!

ba snad i nářek, jímž se tento úlovek brzy na to vidí nucena komentovat při revirníková, i s jeho orchestrálním převtělením (1 f),

1f
Pi rev. Bystr.: Cha chachacha!
Ó be-sti-o!

při čemž vitězné „chachachacha“ nyní připadá Bystroušce!

Přenechávám čtenáři, chce-li vzhledem k pojmové spojitosti spatřovat další obměny v motivcích, při nichž přelud milenky znepokojuje nebohého rechtera (1 g–h)

1g

1h

a pak i faráře (1 i),

1i

8

vidím však i hudebně přesvědčivou spojitost motivu 1 c s motivy

1j

1k

při nichž Bystrouška vypráví o době strávené v myslivně a o svém „lidském vychování“ („Kradla jsem“ atd.), ba i s komicky naříkavým nápěvkem „padlé“ Bystroušky (1 e)

1l
A - o - o u!

a s jeho obměnou orchestrální (1 m)

1m

i sborovou (1 n),

1n Alty a basy
Ó

již zdeptaní rodičové (alty a basy!) odpovídají při svatebním rejci bezstarostnému jásotu mladých.

Snad ještě větší důležitosti je elegický nápěv (2 a),

2a
α β

vztahující se nejprve na uvězněnou Bystroušku a obsahující dva samostatně i společně se pak vyvíjející motivy, jak vidno z těchto dvou skupin:

2b

Musical score pages 2c through 2k. The score includes multiple staves for different instruments and voices. Motif 2c shows a series of eighth notes with grace notes. Motif 2d is a short melodic line. Motif 2e features a vocal line with the lyrics "Ou, ou?" above the staff. Motif 2f consists of two measures of dense chords. Motif 2g is a melodic line with a sustained note. Motif 2h is another melodic line. Motif 2i shows a melodic line with dynamic markings "mf" and "ff". Motif 2j includes dynamic markings "ff" and "sfz". Motif 2k is a short melodic line.

Motiv β („Ou, ou“) vytváří ostatně novou skupinu v podzimně resignovaném předposledním obrazu,

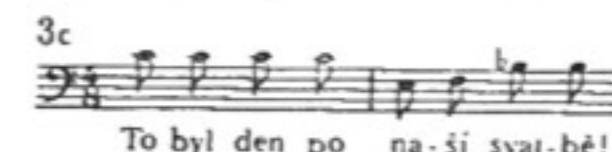
Musical score page 3a. The score shows a melodic line with the instruction "(s dvacetinovými figuracemi)" below the staff.

takže bychom jej snad nejpřiléhavěji nazvali motivem tesknění. Podobně vysvitne nám význam osminového motivu 3 a,

který zahajuje a – jako výraz truchlení modré vážky nad lapenou Bystrouškou – i zakončuje 1. obraz, pak-li si všimneme jeho zvláště rytmické příbuznosti jednak s nápěvkem, kterým začíná a téměř končí obraz svatební (3 b),

jednak s nápěvkem, kterým vzpomíná revírník

a který zazněl už dříve se vztahem na svatbu Haraštovu. Rozhodně to pak nebude pouhý „motiv mušek“!

Poměrněmenší úkol (pouze v rámci III. jednání) je přiřčen nápěvu Bystroušky jako milující manželky a mámy, nápěvu, jenž je zároveň dalším příkladem Janáčkova „hudebního veršování“ pomocí opakování textu

Musical score page 4. The score shows a melodic line with lyrics: "Poč-kej, poč-kej io si po-vi-me v mé-si-ci má-ji. Poč-kej, poč-kej, io si po-vi-me v mé-si-ci má-ji."

a jenž se nám významně připomene v tklivé dohře po Bystrouščině nenadálé smrti a – jakožto apotheosa plodnosti – i v hymnickém vyznění celého dila. V rámci téhož dějství dovádí krom toho čiperný popěvek liščích mláďat²

Musical score page 5. The score shows a melodic line with lyrics: "Bě-ží liš-ka k Tá-bo-ru, ne-se py-tel bram-bo-rů."

² Nápěvek, odvozený přímo symbolicky ze svatební hudby.

neboť neméně než ve vážné Kátě – ba tím spíš – překypuje pochopitelně i ve veselé Bystroušce hudebnost námětu do různých popěvků, jako do revirníkova „Bývalo, bývalo, dávno už není“, zejména pak do obou Haraštových: „Déž (= když) sem vandroval“ a „Když (!) jsem já šel okolo hája zeleného“ – podobně jako vitální náplň akce překypuje několikrát, zvláště ovšem při liščí svatbě, do tance až bacchantického. Neboť příroda nadchla zde Janáčka k hudební kyprosti, jakou se může i z jeho oper pochlubit už jedině Pastorkyně a Káta. Mezi všemi operami mistrovými bude nám však Liška Bystrouška vždy obzvláště milá jako ztělesnění životního optimismu a jasu, jako blaživě bezstarostný výlet fantasií – jako český Sen noci svatojanské.

VĚC MAKROPOLOS

V Lišce Bystroušce vyrovnal se přibližně sedmdesátnetý Janáček s lidskou smrtelností vědomím nesmrtevnosti kosmické, vědomím – abych tak řekl – „života věčného“ již zde na zemi. Bystroušku u něho – na rozdíl od Těsnohlídka – dostihuje sice smrtonosná kulka, ale už je tu – spolu s tuctem jiných – nová malá Bystrouška, „jak by mám z oka vypadla“ – život bují dál, příroda pokračuje nerušeně ve své věčné písni, ve své věčné obnově.

Ve Věci Makropulos stavi se problém palčivěji, naléhavěji, vzdorovitěji: což kdybychom mohli ten svuj život libovolně prodloužit, kdybychom mohli žít celé věky, ne pouze ve svém potomstvu, nýbrž vlastní bytosti? Tedy hamletovska otázka „Být či nebýt“, položená méně skromně, ba skoro opačně: být či nebýt spokojen s tou naší jepičí jsounosti, být či nebýt spokojen se životní lhůtou, která je nám dopřána přirodou a která se nám zdá tak krátkou k tomu, abychom vykonali, co bychom chtěli vykonat, poznali, co bychom chtěli poznat a prožili, co bychom chtěli prožít. A Karel Čapek pokouší se dát nám na ni odpověď utopistickým přiběhem: předpokládaje jakýsi zázračný elixír života – právě „věc Makropulos“ – stavi před nás ženskou bytost přes 300 let „mladou“, obdařenou všemi dary těla i ducha – a my místo vysněného věčného mládí se zamrazením vidíme jen uměle udržovanou masku mládí, pod niž se skrývá – ba ani už neskryvá – přesycenosť, cynismus a – smrtelná duševní únavy, oživovaná už jen obludnými upomínkami na minulost, jako je ten degenerovaný Hauk. „Ach nemá se tak dlouho žít. O kdybyste věděli, jak se vám lehkoo žije!... Pro vás má všecko smysl! Všecko má pro vás cenu! Hlupci, vy jste tak šťastni pro tu pitomou náhodu, že tak brzo zemřete.“ volá „nesmrtevná“ k smrtelným, a hlasy lidstva v orchestru přiznávají v pokorné ozvěně: „My jsme tak šťastní! Chtít víc nemůžeme!“ A tak i zde Janáčkova odpověď vyznívá v hrdé přitakání Smrti – tentokrát ale už ne se smírlivým úsměvem jako v Lišce Bystroušce, nýbrž s chlapskou resignaci a plným vědomím paradoxnosti lidské existence, která jen právě tou naší smrtelnosti dává v našich očích cenu nesmrtevnosti a jen tou efemérní krátkosti života čini životní hodnoty plně žádoucími – byť i právě z toho mohla plynout jistá útěcha, jistá optimistická výslednice.

Mohla! Neboť proti Čapkovi thesi se dá namítnout, že nejeden pozemšťan propadá oné „přesycenosti“ i bez životního elixiru, ve věku mnohem nižším, než v jakém před ním předstupuje Emilia Marty, a napak, že jiný i v nejvyšším věku zachovává si svěží poměr k životu, a že problém snad tedy netkví v délce života, jako spíše v jeho stylu... Ale v umění přece vůbec nikdy nejde o konkrétní, všeobecně platné řešení a these (i kde samo takové řešení nebo these – *Cosi fan tutte!* – předstírá), nýbrž o individuálně přesvědčivé řešení zvláštních předpokladů dila. Tim méně mohu se ztotožňovati s námítkami, s nimiž většinou přijala Janáčkovu volbu premiérová kritika, jakoby se zde byl skladatel Pastorkyně nechal zlákat námětem suchopárně právnickým, jehož zamotané nitky lze stěží sledovat v činohře, natož v opeře, kde srozumitelnost slova je ještě podstatně pochybnější. Připusťme, že advokátní kancelář není obzvláště poetickou místností a proces o dědictví obzvláště poetickou záležitostí – i když od jeho výsledku závisí, zda si bude či nebude musit jeden z účastníků vpálit kulku do hlavy. Ale jakmile do kanceláře vstoupí žena jako tato Emilia Marty, pak mi nefíkejte, že tu jde ještě o „právnický suchopár“. Nezáleží pak dokonce ani na tom, jsme-li s to skutečně sledovat všecky ty nitky procesu a – genealogie či ne: stačí nám, pochytíme-li v daném okamžiku vždy aspoň tolík, abychom pociťovali celou hrdinčinu výjimečnost.

Pravda, trpí a příkřejší základní tón děje nutně měl za následek i trpí a příkřejší mluvu hudební, mluvu, která se neopájí ani hudebností lidu, jako v Jeji pastorkyni, ani hudebností letních nocí, jako v Kátě Kabanové, ani hudebností rozkošně primitivního živočišného dění jako v Lišce Bystroušce – mluvu, která v místech, jako je v II. jednání výstup Gregorův s „ledovaticí“ hrdinkou, svou tvrdošíjnou přikrostí až boli. Je tu za to hudebnost věkové délky, jejíž jeden pól – dobu cisače Rudolfa – symbolisují fansáry trubek, lesních rohů a kotlů v předeře za scénou (1a s příbuzným motivem 1b),

druhý pól – záhadný zjev 337leté a přece věčně mladé Emille Marty – viola d'amour se svým lázavým

Je tu dále hudebnost dusného, zlověstně vášnivého vzplanutí Gregorova ke stejně fascinující jako odpudivé hrdince, jak sálá na př. z orchestru při jeho slovech „Dýchlo to na mne jako z výhně“, a kontrastující hudebnost svěžího, polodětského románu mezi Jankem a Kristínkou. (Jak je rozkošné to jeji „Ne, nelíbat!... Já mám teď jiné starosti“ – totiž zpívat jako „ta Marty“!).

A jak dovede Janáček několika tahy podchytit každou výrazovou nebo charakterizační možnost textu, jako Kristínčin obdiv rozkvetlými nápěvkami

3 Andante

Bo-že, ta je, Bo-že, ta je krás-ná!

4 To ni-kdo ne-ví, to ni-kdo ne-po-znal

nebo horečné napětí při Martině sdělení

5a V Pru-so-vé do-mé bý-va-ta ta-ko-vá skříň,

jak pohotově bere za slovo advokáta Kolenatého s jeho

5b Prestissimo

Te-ba kćer - tu!

Jak úděsně tlumočí Martin chlad po jejim „Nechci“ (klav. v. 51) nebo při Kristinčině otázce ve II. jednání: „Mysliš, že by mohla mít někoho ráda?“.

jeji tesknou unavu při slovech

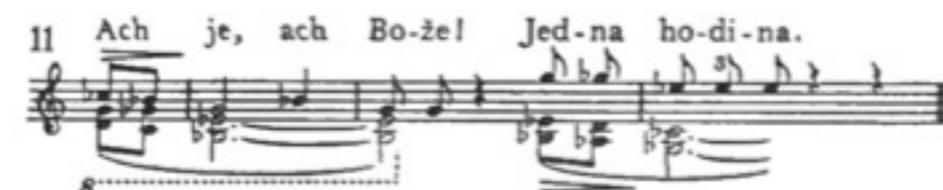
(II. jednání), jak žalostně zalká, když Prus čte dopis svého mrtvého syna: „Táto bud šťasten, ale já –“

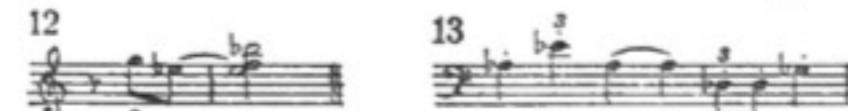
a s jak mrazivou sugestivnosti zachycuje v III. jednání bolestné mysterium někdejšího přerodu 16leté Eliany!

Ale i z detailů zcela prosaických dovede Janáček vykřesat hudbu a básnické nebo aspoň charakterisační představy, jako hned z úvodních povzdechů starého Vítka

nebo ze zminek o francouzské revoluci a šlechtě fanfárovými motivky

a zvláště názorně z režijní poznámky „Kolenatý čmárá podrážděně po papíru“:

Allegro

A volá-li před tím Vítek do telefonu „Haló, doktor Kolenatý?“, zni to jako halekání na horách – jedna dálka vyvolává představu druhé. Nebo má-li v III. jednání komorná zaklepávat, aby vpustila sluha, nesoucího Prusovi zprávu o sebevraždě jeho syna, svěřuje Janáček toto zaklepání ne lidské ruce, nýbrž – xylofonu, nástroji smrti.

Nejsilněji ale ospravedlňuje Janáček svoje zhudebnění (podávaje zároveň důkaz, jak je si vědom – při všem „naturalismu“ – stylisačního a idealisujícího poslání hudby) v závěru opery, kde pouhou feuilletono-

vou rozprávku činohry přetavuje ve velkorysý, citově mocně vzrušený doslov své hrdinky, jaký ovšem pak nemůže – opět na rozdíl od činohry – zakončit nic jiného, než její smrt před očima diváka. Kolik bezedného, bezútěsného smutku – jakoby to zněla teskná melodie celého lidství – dovedl zde Janáček vložit do lidově prostého nápěvu

provázejícího jeji slova „Ale ve mně se život zastavil, Ježiši Kriste, a nemůže dál! Je to, Kristinko, stejně marné zpívat či mlčet. Omrzí být dobrý, omrzí být špatný. Omrzí země, omrzí nebe. A (člověk) pozná, že v něm umřela duše“! A když se pak po marném nabízení zázračného elixíru Kristince („Budeš slavná, budeš zpívat jak Elian Marty!“) zhrouti, uzavírá se opona nad jedním z nejneskutečnějších a přece nejotřesnějších dramat lidské jsoucnosti.

Z MRTVÉHO DOMU

Ve svém románu Zápisky z mrtvého domu Dostojevský v podobě vzpomínek smyšleného Alexandra Petroviče Gorjančikova podává vlastní dojmy z doby, kterou prožil jako politický vězeň na Sibiri. Mrtvý dům, toť právě žalář, místo, kde veškerá svobodná vůle je – aspoň na venek – umrtyena, okleštěna, spoutána. Tim už je řeceno, že námět ani nemůže vykazovat nějaké činorodé ústřední postavy, nýbrž jen dlouhou smutnou řadu násilím – a mnohdy nezasluženě – ujařmených a sobě na roven postavených existenci, z nichž jednotlivé vystupují do popředí jen odlišnosti povahy a okolnosti, jež je přivedly do žaláře. Že Janáček si takový námět zvolil k zhudebnění, překvapilo neméně (a ze stanoviska divadelního ještě pochopitelněji), než když krátce před tím proměnil v operu Čapkova Věc Makropulos. Janáček sám o tom prozradil, že ho lákalo to „divadlo v divadle“ (totiž divadelní hra věznů pro vězně ve II. jednání) a potom, že opera „nemá hlavního hrdiny“, spatřuje právě v tom „kolektivismu“ její novost. Ale nejmocnější pohnutkou byla jistě nevyslovená „morálka“ románu: „V každém tvoru jiskra boží“, kterou Janáček pak také vepsal v čelo této své poslední partitury. Vždyť jako jeden z nejpřiznácnějších rysů jeho osobnosti poznali jsme onen vysoký, hrdý, téměř revolučně zahrocený ideál lidské důstojnosti, z něhož zase tryská jak jeho vášnivé soucitění s parí lidské společnosti, s vydědenci života a štěsti, tak přímo neurvalá láska k svobodě osobní – k svobodě, kterou zjev takové živelnosti a svéráznosti, jako Janáček, potřeboval ostatně k svému tvøení jako vzduch k dýchání.

A této svobody měl se stát převcem nejvíce právě v opeře Z mrtvého domu, v díle, které – navazujíc na symbol orla, tohoto „cara lesù“ – přímo končí hymnem na svobodu, v díle, ve kterém jakoby se snažil vzít s sebou ještě na onen svět utěšující víru, již vyjadřuje citované motto.

Epická povaha námětu ovšem nutně vedla Janáčka k tomu, že – nechtěl-li se příliš vzdálit od dané předlohy, kterou si také tentokráté sám přizpůsobil – musil se do jisté míry spokojit řešením spíše dramaturgickým než dramatickým, t. j. spíše jen divadelně účelným sestavením nejvýraznějších románových episod po prostém zákonu kontraslu, nežli jejich přetavením v nový jednotlivý celek na základě neúprosně přičin-

něho vývoje, jaký byl v zásadě možný jistě i v dramatu kolektivním. Bohudíky skýtal námět aspoň těch kontrastních prvků pod šedivým povrchem mnohem více, než by se na první pohled zdálo, a Janáček daných možnosti po této stránce snad ani nemohl využít mistrněji a také dramaticky promyšleněji, než učinil (ač prý se pustil do komposice na základě pouhého čtyřstránkového scénáře!). Je tu především základní protiklad vězněných a věznitelů, představovaných nadutým a „řízným“, jen v opici „lidským“, rozuměj neomaleně bodrým placmajorem – protiklad, jehož vyhrocením v Gorjančíkovém pokus o zavraždění jeho trýznitele končí *první* jednání.

Je tu však i protiklad mezi zločinci skutečnými (i když aspoň ty, kteří se nám zpovídají, přivedly do „mrtvého domu“ zločin spáchaný z pohnutek citových – „crime passionel“, jak říkají Francouzi) a „politickým přestupníkem“ Gorjančíkovem, mezi vězni „chochly“ a vězňem „pánem“ – protiklad, jenž opět vede ke srážce zakončující jednání druhé zranění malého Aljeji na místě Gorjančíkova, čímž je dán zase přechod do prostředí 1. obrazu III. jednání – vězeňské nemocnice, kde Petrovič odvíděuje se svému malému dagestanskému příteli tím, že ho učí psát a – odpouštět. Nebot' tak to káže Isá, prorok boží.¹ A tento Aljeja, spanilý květ lidovosti, dítě nedotčené přírody, který přes to tuší v Ježiši, blouzně o něm v horečce, kus vysněného lepšího života – tento Aljeja je pak současně bezděčnou spojkou mezi oběma vězeňskými světy – lidovým a intelektuálním, jež ostatně na konci dila spějí přece jen opět k syntheze, když věžnové „sprostří“ teskně, ale bez závisti provazeji „pána“ v „nový život“ opojenými výkřiky „Svoboda, svobodička!“ A mezi oběma nejtemnějšími úseky dila – mučením Petrovičovým s jeho zoufalým odvetným pokusem v I. jednání na jedné straně a zraněním Aljejovým s následující přizračnou noční scénou v primitivní vězeňské nemocnici na druhé – světlý kontrast „prázdniku“ na břehu Irtyše, se sluncem (sluncem!), zvony, pirožky, skutečnými „hosty“ a hlavně onou kouzelnou scénou „divadla v divadle“ – kouzelnou přes nebo právě pro její mužskou neohrabost (jet' vězni přirozeně hrána po „starořecku“ – s muži i v ženských rolích!), kouzelnou přes přizračně nehorázné „veselí“ vězňů, a oběma svými donjuanskými náměty přece zase (jak správně poznamenal již dr. Firkušný²) co nejsamořejměji

¹ T. j. v islamu Ježiš (Aljeja je mohamedán!), žádný Isak, jak má výtah! – Rozumí se také, že tento Aljeja, ještě jímavější spřízněnec pasáčka z Pastorkyně, musí být rovněž představován sopránem, nikoli tenorem!

² Odkaz L. J.

připravující primitivně erotický výstup „mladého vězně“ s poběhlci, i když jinak celá pantomima nemá s hlavním dějem žádnou dramaticky „napínavou“ spojitost (jako třeba její „slavnější“ sestra v Komediantech...), nýbrž představuje pouhé – „divertimento“. Ze druhá z obou pantomim má za námět oblibenou u Rusů (viz Musorgského Soročinský jarmark a Čajkovského Střevíčky) historku o „dobročinné“ ženušce, která nestačí schovávat jednoho milence před druhým (motiv známý ostatně už z Tisice a jedné noci), sesiluje pouze místní kolorit (na našich jevištích v Mrtvém domě bohužel obyčejně úplně potlačovaný).³

Ale ani různé ty příběhy, jimiž jednotliví věžnové se zpovídají, jak se dostali na Sibiř, nezůstávají záležitosti jen epickou, netvoří pouhé řadění episod, nýbrž dík osobité nebo i činné reakci ostatních vězňů, stávají se konec konců také záležitostí všech a tak přece jen i součástí děje. Poskytuji tak Janáčkovi nejen další možnost k vystižení genia loci typicky ruskými pořekadly jako „Malý ptáček, ostrý drápek“ nebo fatalistické „Propadlo, co s vozem upadlo“ (Skuratov ve II. jednání) nebo lidovými popěvky na okraj hlavního textového pásma, k němuž pak tvoří jakýsi náladový protiklad (zač. II. jednání a popěvek „Ej pláče, pláče malé kozáče“ na konci II. jednání): umožňují mu nad to takové prolinání, ba protináni dojmů, že vznikají, abych tak řekl po janáčkovsku, hotové výrazové spletny. Tak na př. – a to je nejvlastnější, opravdu geniální přídavek Janáčkův k Dostojevskému – když ve III. jednání v téže chvíli, kdy Šiškov vypravuje, kterak zabil Akulku, umírá opodál, Šiškovem dosud nepoznán, Filka (ve vězení pode jménem Luka), původce jejího i Šiškovova neštěsti. Ba i výkřik stařečkův „Člověk zahynul“ jakoby tu současně komentoval smrt Akulčinu i smrt Filkovu. (Podobný, náladově arci odlišný, ale stejně mrazivý příklad takové výrazové spletny obsahoval ostatně už Zápisník zmizelého: meztím co ženské hlasy za scénou jakoby již předem oplakávaly pád Jankův, svůdná cikánka vpadá s krutým úsměškem: „Pořád tady enom jako solný slp stojíš...“)

A kde se dojmy nemohou takto spájet v přímo jinotajný celek, tam aspoň stihají se ráz na ráz. V I. jednání na příklad Luka své vyprávění, jak jej kat týral, končí slovy: „Myslim, že umíram...“ Jiný by teď připojil obširnou, soucituplnou dohru: nic takového Janáček (a Dostojevský)! Naopak, stařičký vězeň se ptá s naivností až posměšnou: „A umřel's?“ Úplný přelom nálady, místo obvyklého vyznění! Stejně,

³ Stejně jako loď (symbol svobodného rozletu!), na které se má odehrávat divadelní hra vězňů.

když Skuratov ve II. jednání vypravuje o své nevěrné Lujze, dává Janáček do toho „opilým věznem“ docela nesentimentálně pokřikovat „Lže! Všechno lže!“ A když Skuratov dovyprávěl, tu místo epilogu citovaná již rozpustilá písnička spoluvedzňů s hrubozrnnými narážkami na hrdinku vypravování. Totéž, když Šiškov v rovněž už citované scéně III. jednání pozná v právě zemřelém spoluvedzni svého soka Filku: zatím co u jiného záště by nyní ztichla aspoň před majestátem smrti, Janáčkův Šiškov i ve chvíli všeobecného dojetí upadá do svěstarénesmiřitelnosti – jen orchestr zatruchli a „stařeček“ dodá nad mrtvým: „I jeho matka zrodila“...

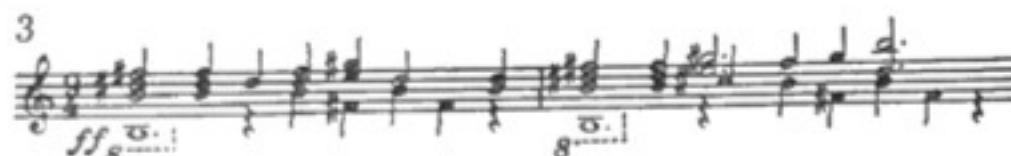
Jinak ale ani hudba Mrtvého domu – s výjimkou hlavně rozsáhlé předeher, jež (s použitím prvků určených původně pro houslový koncert!) stupňuje se od baladického vstupního nápěvu¹

přes vznosný fanfárovity motiv

až ke spojení jich obou; s výjimkou dále i závěru díla, vystavěného na nápěvku „Svoboda, svobodička“

nerozlévá se do šíře, neřku-li aby se poddávala nějakému lyrickému opojení.⁵ A přece i hudba této „mužské“ opery je plna nejhohatších

⁴ stran jehož zpracování nemohu si odepřít aspoň poukaz na drtivou $\frac{4}{2}$ augmentační obměnu při vyprávění Lukové (kl. v. 50), se současnou rychlejší obměnou v basech.

⁵ V Janáčkově originále nepodává se mu ostatně ani v tom závěru, nýbrž vraci se s opuštěnými vězni do teskué resignace... Jeviště účinnější závěr, který známe z klavírního výtahu a z divadla, vytvořili na podnět Oty Zítky, režiséra premiéry, Osv. Chlubna a Blať. Bakala, který krom toho doplnil instrumentaci celé opery.

odstínů: ve vyprávění Lukové nebo Šiškovové je to hudba výbuchů a výkriků, dusících příliš těžké vzpomínání; v ústech primitivní Skurata nebo Šapkina nabývá až dětský hračkový a dětský bezradného rázu, strhuje bujarym rytmem v pochodu II. jednání stejně, jako v prvním jínavě tesknila s vězni po domově; je loutkově roztomilá i loutkově pitvorná, nakonec pak valčíkově rozjařená v divadelní hře vězňů a jako rušný doprovod rukodělné práce (na zač. II. jednání) osvěžuje svoji zdravou hmotnost.⁶ Jednotlivé motivy, z nichž nutno uvést aspoň ještě dvojitý motiv 4.,

mající oběma svými složkami širší poslání, netvoří sice tak úzké monothematické vztahy, jako v operách předchozích. Tim spíše však možno zde inluvit o monothematismu v tom smyslu, že – podobně jako v Kátě – jeden jediný motiv ovládá celé dílo téměř diktátorský: motiv osudu.

Dostojevský ve svém románu (na počátku VIII. kapitoly) snaží se vystihnout psychickou pohnutku většiny zločinů jako temný, živelný pud osudem pronásledovaného člověka, přece jednou se tomuto osudu vzepřít a rozbiti všecka trýznivá pouta jedním zoufale velkým rozmanchem svobodné vůle, po němž arci následuje tím hroznější nesvoboda. Tak i tento motiv vykazuje nejprve mohutné vzepřtí ve vášnivé dissonanci a potom pád do temného mollového kvintakordu:

Zahajuje varovně – po předeherě – hned I. jednání, v dalším průběhu se pak hlásí jako děsivý symbol, jako neodvratná kletba zejména všude tam, kde ve vyprávění jednotlivých vězňů se bliží katastrofa, nebo kde osud doléhá na ně tak či onak znova: při bičování právě přivedeného Gorjančíkova v I. jednání za to, že se opovážil prohlásit se za politického

⁶ Kterak zde nevzpomenout rovněž „rukodělné“ předeherky ke II. jednání Nováčkova Karlštejna, podobně osvěžující uprostřed duchové problematiky díla?

vězně, dále před teskným sborem vězňů „Neuvidi oko již těch krajů, v kterých já zrozen“, během vyprávění Lukova (při slovech „Tak i propadla moje hlava“ a při ličení, jak probodl trýznitele důstojnika); nebo ve III. jednání zejména po slovech třeštičího Skuratova „Já pistol přitiskl k čelu a...“, při vypravování Šiškovově o nešťastné Akulce – po slovech „Vstávej, Akulko, tvůj je konec“, také však v osudově slavném okamžiku, kdy spadnou okovy s nohou Petrovičových a on se vrací ve „zlatou svobodu“. (Pro vnitřní spojitost Janáčkova životního dila je přiznačná zase podobnost mezi timto motivem a motivem, který se v podobném významu objevuje celé desiletí před tím v Zápisníku zmílého, ve spojitosti se slovy „Co komu súzeno, tomu neuleče“,

kterážto slova opět doslově zaznívají ústy sboru v Kátě Kabanové před hrdinčiným vyznáním viny!)

Ze všeho, co tu bylo o Janáčkově posmrtné opeře řečeno, je jasno, že – názvem počinaje – může a také chce si činit jistě ze všech Janáčkových jevištních děl nejmenší nárok na libivost a snadný úspěch. Jestliže však zejména její strohá nesentimentálnost (při nejžhavější vášnivosti!) čini ji pro vokus širokých vrstev ještě nezvyklejší, než Janáčkova novost hudební, pak je zase nesporno, že právě ji vděčí Janáčkovo dilo z velké časti za svou jedinečnou životní pravdivost a bezprostřednost. A ta je cennější, než všecko falešné pozlátka nebo papírová ušlechtilost.

Že ostatně ani jemu nebylo lehko podobné věci tvořit, dosvědčuju slova, která napsal o této své „černé“ opeře Kamile Stösslové: „Připadá mi, jak bych v ní po stupních níže a niže kráčel, až na dno lidstva nejbudnějších lidi. A to se těžko kráčí“.

Bylo mu záhy na to souzeno, aby – nikdy nespatře ani neuslyše svého dila – sestoupil ještě hloub – až tam, kde se nad každým z nás zavírají vlny času. Ale dilo, jež se stalo jeho závěti i s tím vyznáním víry v člověka, je nadčasové a palčivě živé jako v první den.

DOSLOV

Interpretace.

Řekl jsem hned v předmluvě, že za důležitější než nejpodrobnější a nejkrásnější výklady považuji živé provádění Janáčka. Nebude snad proto s místa, když nakonec věnujeme několik slov i otázce reprodukce. Neboť málokterý dramatický skladatel klade v tom směru tak mnoho – vědomě i bezděčně – jako Janáček, jehož tvůrčí rozmach zejména v posledních dvanácti letech jeho života, mezi dvaasedesátkou a čtyřicet sedmdesátkou, představuje výkon předstízený už jenom heroickým výkonem hluchého Smetany. Napsal v té době – vedle řady „menších“ děl, jako jsou Zápisník zmizelého, Taras Bulba, obě kvarteta, sextet Mládí, Concertino, Ríkadla, Capriccio, Sinfonietta atd. atd. – neméně než pět oper: Výlet pana Broučka do XV. století (dok. 1918), Káťu Kabanovou (1921), Příhody lišky Bystroušky (1923), Věc Makropulos (1924) a Z mrtvého domu (1928)! Bylo by víc než malicherným vytýkat mu, že tu či onde zanechal některé problémy nedořešeny. Zbývá nyní otázka, do jaké míry máme my šťastní pozůstalí právo nebo dokonce povinnost tyto problémy dořešit.

Je to otázka zásadní, která se netýká jen Janáčka, která je však u něho o to složitější, oč také zminěné předpoklady jeho tvorby byly zvláštnější. Při rozboru jednotlivých oper – zejména Osudu a Výletu na Měsíc – neskrývali jsme si problematičnost, kterou místy vyzkazují po stránce libretní a která v případě Osudu dokonce způsobila, že dilo dodnes nebylo scénicky provedeno. Naznačili jsme tam i prostředky, jimiž by snad bylo možno tragickému osudu dila bez hlubších zásahů odpomoci.

Menším, i když rovněž důležitým problémem (zvláště v operách jako Z mrtvého domu, kde téměř celý děj se „odehrává“ jen ve vyprávění jednotlivých osob) jsou nejasnosti a nesrovnalosti *textové*. Janáček často zhušťuje dikci – ať už vlastní nebo cizí – tak, že zejména na divadle, kde není mnoho času k přemýšlení nad každým slovem (pokud vůbec nezanikne ve vlnách orchestru) smysl posluchači uniká. Neřeknet Janáček na př. (v Broučkově) „zelená jak brčál“, nýbrž „zelená, brčál“, vynechává podmět mnohdy i tam, kde je nepostradatelný – nehledě k rusismům, jako „sedmeroglazij“ (sedmioký = vševidoucí) v Mrtvém domě a pod., takže by bylo možno žertem říci, že čím méně času vyžadují obyčejně Janáčkovy věty, abychom je vyslechli (resp. přečetli),

tim více k tomu, abychom jim porozuměli... Ba někdy nám ten jeho osobitý sloh připadá skoro jako umění, zcela málo slovy říci – něco zcela záhadného. Leckde může arci herec gestem nebo způsobem přednesu doplnit, čeho je třeba k pochopení slov. Tak na př. když ve III. jednání Mrtvého domu při vyprávění Šiškovové o Akulce Čerevin přitakává: „Ano, na konec nebíj (t. j. nebiješ-li) ženy, tak ona...“, může herec příslušným gestem doplnit vynechaná slova „nasadi ti parohy“. Podobně může v I. jednání „velký vězeň“ svůj náhlý výpad „Birjulina kráva, stelná z chleba čistáka, k hodům vrhne šestnáct telátek“ dokreslit posměšným poukazem na tlouštku „malého“ vězne. Ze pak tam, kde zpěvák cituje ve vyprávění výroky jiných (jako když Bystrouška vypravuje Lišákovi o své „výměně názorů“ s revirníkem nebo v různých vyprávěních vězňů v Mrtvém domě), odliší je „intonaci“ (abych užil Šaljapinova výrazu) i gestem co nejplastičtěji, rozumí se snad samo sebou.

Někde však prostředky herecké a přednesové nestačí a je třeba odhadlat se k určitým textovým retuším. Vzorem v tom ohledu mohou nám být zmíněné již opravy, které provedl ve svých překladech Janáčkových oper se stejnou bdělostí jako taktem Max Brod, jeden z prvních, kdož Janáčka pochopili a prosazovali a tudíž povznešený nade všecko podezření z nedostatku pietys. K příkladům, které jsem uvedl již při Kátě Kabanové, stůjž zde jeho doplněk ještě jeden passus z II. jednání Věci Makropulos. Emilia se posmívá Gregorovi když jí hrozil zabít, nebude-li ho milovat: „Což jsem tu pro vaše zabíjení?“, „Já vás miluji“, naléhá znova Gregor a Marty odsekne: „Tedy zab se!“ Zde Brod v překladu opět správně opravuje, energicky podskrtávaje: „Tedy zab sebe!“ (Rozumí se ovšem také, že místo onoho Aljejova „Isaka“ v III. jednání Mrtvého domu dává Brod správně „Ježiš“.)

Jinak věci filologického rázu se netýkají tolík oper (vzdor malým nedůslednostem v Pastorkyni, o Výletu do XV. století ani nemluvě), jako spíše Glagolské mše. A nejsou už ani tak záležitosti dirigentů nebo režisérů, jako spíše nakladatelů, kteří by měli ve vážnějších případech taková nedopatření za pomoci spolehlivých znalců opravit už v tisku.¹

Ovšem – i když podobné věci nepodceňujeme (i zpěvákovi se lépe zpívá a hraje, vi-li také co zpívá a co hraje), přece nás konec konečně zajímají pouze jako jeden ze střízlivých předpokladů výrazové životnosti

¹ pokud to arci hudba dovoluje; neboť kdo by na př. chtěl opravit filologicky nesprávný důraz kouzelného „Věruju“ na správné „Věruu“?

a živelnosti vlastního provedení. Kde té je dosaženo, zmlkne – jak už řečeno – u Janáčka všecko rozumování, tak jako si každý rozmyslí přiblížit se k horskému přívalu s mikroskopem v ruce. To ovšem neznamená nějaké hrani al fresco. Naopak: právě aby se výraz mohl co nejsvobodněji rozvinout (nehledě na zmíněnou srozumitelnost textu i akce) musí u Janáčka předcházet pro hudební i herecké stránce, v orchestru i na scéně, trpělivější příprava, než snad u kteréhokoli skladatele. Hned při hudebním studiu bude nám překonávat nemalé překážky. Leckde stanem zprvu bezradně nad tempovými předpisy vzájemně si odporujičimi (snad je to někdy zbytek tempové změny v pojetí Janáčka samotného, jak prý se u něho dost často přiházívalo): tak jako nejednou žádá Piu mosso při stejném nebo dokonce pomalejším metronomickém údaji, předpisuje zase na př. v úvodu ke III. jednání Věci Makropulos po $\frac{6}{8}$ allegro $\frac{6}{4}$ andante, ačkoli se nové čtvrtě mají zřejmě rovnat předchozím osminám, takže má být předepsáno vlastně *Tempo doppio!* Ještě problematičtějším je odvození nového tempa tam, kde v jiném hlase tempový poměr nesouhlasí. Bude nám dále třeba luštit a po př. obejit záhadné požadavky nástrojové, o nichž byla řeč již v úvodu. *Zvuk orchestru bude se nám při prvních zkouškách zdát misty tu beznadějně prázdným, tu zas beznadějně hutným a dá nám pernou práci po stránce dynamické, rytmické a intonační, než partitura „prohlédne“.* Neboť – jak napsal jiný dirigent – „hraje-li se mnohé dílo samo sebou, Janáček nikdy.“ Pak se nám ale objeví netušené světy a s překvapením poznáme, že těch retuší je – pakli vůbec – třeba mnohem méně, než se zprvu zdálo a že musíme spíše „retušovat“ svoje navyklé zvukové představy. Spor o to, má-li se Janáček hrát především hudebně či především dramaticky, vyřešíme pak co nejužší *synthesou obojího*, což v díle skutečného dramatika nemůže být vlastně ani tak těžké...

Téměř ještě větší pozornost budeme věnovat scéně a zvláště její živé součásti – zpěvákovi. Žádají se od něho u Janáčka už pěvecky věci zcela neobvyklé – tak na př. krkolomně vysoká poloha některých úloh ve Výletech paně Broučkových (především ovšem pana Broučka samotného) a v Mrtvém domě (Skuratov se svým „Já se ženit? Já se ženit?“), jakož je vůbec vysoká tenorová poloha – na rozdíl od nižší hrdinové – Janáčkovi oblíbeným prostředkem k charakterisaci povah slabých, zbabělých, pokřivených.² Ale ještě zodpovědnější jest u Janáčka hercký úkol pěvcův.

² Jako ostatně už Wagnerovi (Mime, Beckmesser) a Rich. Straussovi (Herodes, Aegisth).

Napsal-li Janáček stran Osudu r. 1907:³ „Vim, že naprosto jasná charakteristika osob a děje vyplývat má v Osudu z výtečné hry zpívajících a z analogie životních poměrů“, platí to neméně pro všecky ostatní jeho opery. Z těchto slov vysvitá stejnou měrou důležitost, kterou připisuje Janáček zmiňnému hereckému dokreslení textu zpěvákem, jako *realistické zaměření*, které v zásadě očekává od reprodukce – jak ostatně u tohoto „horského filosofa“ (slovo je od Jana Kunce), který sice kráčí někdy, bilou hřívou až v oblacích, ale nohama při tom vždy pevně našlapuje na rodnou půdu, jinak ani nemůže být. I pro sloh reprodukce platí tedy to, co bylo řečeno na konci úvodu: nesmí utonout v naturalismu, ale také ne v pomyslu, v symbolech. I kde k tomu námět – jako místy v Lišce Bystroušce – svádí, spokojme se raději objasněním a plným vyžitím skutečně výrazných vztahů, aniž bychom zejména přidávali záhadu další, za to však s tím větší láskyplnosti jděme za pozemskou, lidskou „charakteristikou postav a děje“. Zkrátka – na Janáčka musíme se státi – obrazně řečeno – *ruskými herci*. Pravíme ruskými, neříkám to proto, že by snad u nás nebylo rovněž dobrých herců i mezi zpěváky, nýbrž proto, že Janáčkovo dramatické umění je vůbec tak blízké ruskému a že právě ruský herec (dik také tomu, že ve své zemi a lidu má pro ně nejzachovalejší vzory) je neprekonatelným mistrem ve vytváření lidových typů. Žádná úloha nemůže být při tom dost charaktericky vybavena, obsazením počinaje – od malé Bystroušky a skokánka až po přímo antickou Kostelničku nebo Emiliu Marty, roli to pro českou Jeřicovou. A čím skoupěji je která role vybavena textově, tim musí její obsazení být sugestivnější již samo o sobě. Není-li na př. role Petroviče Gorjančikova v Mrtvém domě v rukou zpěváka, který už svým zjevem a naturelem hned při prvním vstupu na jeviště dovede kolem sebe vytvořit atmosféru přirozené a hřejivé ušlechtilosti, je role a s ní celé představení ztraceno, byť onen představitel byl technicky sebelepším hercem. Při splnění všech předpokladů nelze zato u Janáčka ani tu nejmenší úložku nazvat nevděčnou – prostě proto, že jsou všecky tak životné, tak svérázné!

Aby se to všecko vžilo, nutno ovšem především Janáčka *dávat*.⁴ Tak jako onen antický mistr štětce vytýčil si heslo „Nulla dies sine linea,“ měli bychom si i my (zvláště všichni „mistři taktovky“ našich divadel) vytýčiti heslo: „Žádný rok bez Janáčka!“ To však neznamená prostě

³ Dop. A. R.

⁴ Ve kterémžto ohledu ostatně bylo ode dne, kdy tyto řádky byly napsány, už skutečně mnoho dohoněno.

jen občas „oprášit“ *Pastorkyni*, podobně jako i stran B. Smetany jsme (aspoň vůči cizině) stále ještě *homines unius libri* – Prodané nevěsty: také ostatní Mistrové opery musí zaujmout své místo, musí se stát majetkem všech lidí dobré vůle. Neboť umělecké poklady se neskrývají pod zemí, ba ani ne v archivech: jsou tím lépe zabezpečeny, čím více jsou přístupny všem, čím více jsou majetkem skutečně *národním*.

O B R A Z O V É P Ř I L O H Y

*(Snímky Janáčkových rukopisů z fotografického archivu hudebního spisovatele
Jaroslava Raaba v Brně.)*

- Náčrt k „Anně Karenině“, kterou Janáček chtěl komponovat přímo na ruský text,
(Za str. 8.)
Nápěvkové črty k opeře „Paní mincmistrová“. (Za str. 16.)
Stránka z nedokončené opery „Živá mrtvola“ podle Tolstého. (Za str. 24.)
Leoš Janáček: stránka rukopisného klavírního výtahu opery „Počátek románu“.
(Za str. 40.)
Stránka libreta „Její pastorkyně“ s motivickými poznámkami Janáčkovými.
(Za str. 48.)
Titulní list libreta Fedory Bartošové „Osud“. (Za str. 56.)
Stránka z partitury k opeře „Výlety pana Broučka“. (Za str. 64.)
Stránka z partitury k opeře „Káťa Kabanová“. (Za str. 72.)

Z K R A T K Y

H. R. = Hudební revue

Dop. A. R. = Dopisy Leoše Janáčka Art. Rektorysovi

O B S A H

Předmluva	7
Úvod. (Osobnost a sloh)	9
Šárka	28
Rákoš Rákoczy. – Počátek románu	35
Jeji pastorkyně	41
Osud	50
Výlety pana Broučka	62
<u>Káťa Kabanová</u>	70
Příhody lišky Bystroušky	78
Věc Makropulos	87
<u>Z mrtvého domu</u>	93
Doslov (Interpretace)	99
Seznam obrazových příloh	104

JAROSLAV VOGEL

LEOŠ JANÁČEK DRAMATIK

V r. 1948 v nákladu 2200 výtisků vydala Hudební matici Umělecké besedy v Praze. Podle typografické osnovy J. Vichnara vytiskla francouzskou antikvou Průmyslová tiskárna v Praze.

I. vydání.

Cena výtisku 90 Kčs.

