

UNIVERSITA J. E. PURKYNE V BRNĚ

FAKULTA FILOSOFICKÁ

Knihovna FF MU Brno

Martin Esslin

Podstata, tradice a smysl absurdního divadla

(Kapitoly z knihy Absurní divadlo)

Přeložil Libor Štukavec
za redakční spolupráce dr. Z. Srny

1966

STÁTNÍ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ
PRAHA

Úvod

Jak ukazuje současný vývoj světového divadla, ocitá se absurdní divadlo pozvolna mimo rámec obecné pozornosti, kterou dokázalo vzrušit a po dlouhou dobu udržovat v napětí. I když je nesnadné pronášet předpovědi, přece jen lze z různých symptomů usuzovat, že éra absurdního divadla se chýlí ke konci. Jeho význam je dobově podmíněný a dobu vymezený, aniž ovšem můžeme říci, že jeho vliv skončil nebo že bude možno zahladit stopu, kterou v dějinách současného divadla zanechává. Jeho působení lze nyní přirovnat ke kruhu na vodní hladině, vytvořené vrženým kamenem. Síla první "exploze" se rozplývá v šířícím se okruhu vln a jejich intenzita stále slabne.

Vzdor řadě názorů stručně a bryskně se s tímto složitým jevem vyrovnávajícím není absurdní divadlo ani móda / na to je přiliš málo uniformní a zasažuje poměrně úzký okruh /, ani jednoznačný a jednolity umělecký směr. Spiše jde o určitý pohled na svět, jehož realizace je možná právě v divadle tím, že konfrontuje konkrétní obrazy určitých momentů lidské existence, vyplývajících z pocitu krize společnosti a absurdity života, s konkrétní lidskou společností, s diváky. Stále se zvětšující obtížnost prosté komunikace člověka s okolním světem, s člověkem, s lidmi, otázky odtrženosti a vzájemného odcizení, jak je přináší civilizace na určitém stupni vývoje / a zkušenosti ze sociologických průzkumů citového života v naší společnosti ukazují, že jde o problematiku společnou celému civilizovanému světu /, jsou onou skutečností, která absurdní dramatiky děší a nutí na ni reagovat každého vlastním způsobem. Společně ukazují, že i sám jazyk ztrácí za určitých okolností svůj vlastní dorozumívací smysl, a používají k tomu právě specifických prvků divadla, pro něž je jazyk jen jedním z prostředků celé umělecké syntézy.

Z poměrně rozsáhlé světové literatury o absurdním divadle nás zaujala výborně fundovaná práce britského divadelního vědce, dramaturga a dramatika Martina Esslina *The Theatre of the Absurd*, která vyšla roku 1961 a v dalších letech se pak objevila ve francouzském a německém překladě. Jak ukázala řada zahraničních i našich recenzí tohoto díla, je to zatím nejvíce a nejdůkladněji fundovaná monografie věnovaná tomuto tématu. Na její úplný překlad se však u nás nepomýšlí. Vzhledem k tomu, že o jednotlivých autorech absurdního divadla jsou u nás dostupné alespoň přeložené statí, a s ohledem na šíři a hloubku záběru, kterým Esslin začleňuje absurdní divadlo do předchozího kulturního vývoje, hledá jeho podstatu a smysl, zvolili jsme pro naši potřebu překlad tří obecných statí z jeho knihy. Studentům divadelní vědy, kteří sledují výklad o absurdním divadle, umožní spolehlivou orientaci v této oblasti. Pro přednášejícího budou znamenat ulehčení při výkladu a umožní větší soustředění na jednotlivé dramatické jevy absurdního divadla včetně dramatiky polské / S. Mrožek, T. Różewicz / i naší / V. Havel /, které už Esslin do své práce nepojal.

Překlad byl pořízen podle německého vydání Esslinova *Absurdního divadla / Das Theater des Absurden /*, jehož autorizovaný překlad vydalo nakladatelství Athenäum ve Frankfurtu n.Moh. roku 1964. Nepoužili jsme tedy původní anglické vydání z roku 1961. Domnívali jsme se, že pro překlad bude vhodné

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
FILOSOFICKÉ VAKUITY
UNIVERSITY J. A. PURKYNĚ
BRNO

7759-66

617

1111-5341

zvolit text nejnovější a bibliograficky nejaktuálnější. Při překládání úryvku z citovaných děl a jejich názvů jsme se vždy snažili používat textu originálů nebo jsme přihlíželi k francouzskému vydání z r. 1963. V této souvislosti není bez zajímavosti zjištění, že nejtěsnější spojení se světovou divadelní avantgardou mělo české divadlo na přelomu dvacátých a třicátých let zásluhou J. Honzla a E.F. Buriana. Nasvědčují tomu četné překlady surrealistických her, o něž jsme při překládání mohli opřít. Platí to zejména o kapitole Tradice absurdity, v níž je použito rossáhlého materiálu z dějin dramatické tvorby. Srovnávání s originály však nebylo možné ve všech případech, neboť příslušné texty nebyly vždy v našich knihovnách dostupné. Týká se to např. dramatických textů Ringa Lardnera, některých her surrealistických, nejnovějších her absurdních atd. Jejich názvy by proto mohly být interpretovány také jinou formou, než uvádí náš překlad.

Dále bychom chtěli připomenout, že vyčerpávající bibliografie absurdního divadla a všech její s ním souvisejících se nachází v Esslinově knize, a proto na ni zájemce o problematiku absurdního divadla odkazujeme. Při sestavování bibliografie uvedené v závěru našeho překladu jsme vycházeli z názoru, že k povšechné informaci o absurdním divadle bude pro naše účely postačovat literatura u nás nejpřístupnější. Vybrali jsme proto do její všeobecné části jen nejpodstatnější články a statí české a slovenské. U jednotlivých autorů jsme naopak považovali za užitečné podat pokud možno úplný bibliografický přehled jejich činnosti, pokud je Esslin do své knihy pojímá. Jestliže jsme tyto bibliografie doplnili soupisem českých překladů jednotlivých absurdních dramatiků a některými důležitějšími našimi pracemi o nich, učinili jsme tak proto, abychom ukázali, jaký ohlas nalezlo jejich dílo v našem prostředí.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kdož nám svou radou a připomínkami pomohli překlad zpřesnit nebo jinak vylepšit. Při širokém záběru Esslinovy studie bychom tuto práci bez přátelské pomoci našich kolegů nemohli ani dovést do konce.

Z. Srna - L. Štukavec

1111-5341

- 4 -

Pocdstate absurdity

19. listopadu 1957 se připravovala skupina vzrušených herců k vystoupení. Byli to členové divadla Actor's Workshop v San Franciscu, kteří měli hrát čtrnácti stům trestancům San Quentin. Od pohostinského představení Sáry Bernhardové v roce 1913 se v San Quentinu divadlo nehrálo. Po čtyřadvaceti letech se zde mělo uvádět Beckettovo Čekání na Godota, hra, která byla vybrána hlavně k vili tomu, že v ní nevystupuje žádná žena.

Není divu, že herci a režisér Herbert Blau měli plnou hlavu starostí. Jakých prostředků měli použít, aby tomuto nepřístupnému publiku přiblížili tak těžko srozumitelnou a dějově chudou hru, při níž tropili výtržnosti dokonce intelektuální snobové v západní Evropě? Herbert Blau se rozhodl, že sanquentinské trestance nejprve na představení připraví. Vystoupil před oponu a oslovil zástup tísničí se v setmělé Severní jídelně. Zazářilo před ním moře plápolajících plamínků, neboť trestanci si zapalovali cigarety a hořící zápalky odhadovali bezohledně za sebe. Blau přirovnal hru k jazzové hudbě, "Které se musí jen naslouchat a při níž si může myslit každý, co chce", a vyjádřil naději, že tímto způsobem najde každý divák k Čekání na Godota nějaký klíč a určitý vlastní přístup.

Opona se zvedla a hra začala. Co zmátl intelektuální publikum v Paříži, Londýně a Novém Yorku, pochopili trestanci ihned. V článku "Poznámka návštěvníka premiéry" spoluprávovník vězeňských novin San Quentin News napsal: "Do postranního vchodu se postavili tři svalnatí siláci o celkové váze 642 liber a čekali děvčata nebo legraci. Když nic takového nepřišlo, dopálili se a začali ostentativně prohlašovat, že počkají, jen co bude tma, a pak prasknou do bot. Ale zmylili se. Poslouchali a dívali se ještě dvě minuty - a zůstali až do konce. Všichni byli otřesení..."^{1/}

Úvodník téhož listu psal pod titulem "Herci ze San Francisca nechávají čekat sanquentinské publikum na Godota" toto:

"Od okamžiku, kdy se na osvětleném jevišti vynořily dekorace Robina Wagnera, výstižně připomínající předpeklí, až do chvíle, kdy si tuláci zcela nesmyslně, leč plní očekávání naposled stisknou ruce, drželi herci své trestanské publikum jako v hrsti ... Obavy těch, kdož se domnívali, že napopravé by se zde měla uvádět hra méně sporná, se rozplynuly pět minut po zahájení Beckettova Godota ..." ^{2/}

Reportér listu San Francisco Chronicle, který se představení zúčastnil, poznamenal, že trestanci pochopili hru bez obtíží. Jeden vězen řekl: Godot je obrazem společnosti." Druhý soudil, že znározuje svět kolem nás.^{3/} Učitel zaměstnaný ve věznici prohlásil: Vědí, co znamená čekání ... a věděli také, že kdyby Godot nakonec přišel, přinesl by jen zklamání."^{4/} Z úvodníku vězeňských novin vyplývá, že pisatel článku smysl hry plně pochopil:

"Jde o umělecký projev čistě symbolický. Autor nechtěl, aby divák měl ke hře osobní vztah. Předpokládal, že si z ní každý vyvodí své vlastní závery a udělá přitom vlastní chyby. Hra nesledovala žádný určitý cíl, nevnucová-

1111-5341

- 5 -

la divákovi žádnou morálku, nedávala žádné naděje ... Na Godota čekáme stále a budeme čekat dál. Když je scéna příliš ponurá a děj se příliš pomalu vleče, můžeme spílat a přisahat, že odejdeme nevzhdycky - ale vždyť není místa, kam bychom odešli ! " 5/

Postavy z Godota a některé jejich slovní obraty vstoupily do sanquentinského vězeňského žargonu a mytologie.

Jak mohla na vězeňské publikum tak bezprostředně a trvale zapůsobit hra považovaná za záležitost esotericky avantgardní ? Bylo to tím, že trestancům ukazovala něco, co jim připomínalo jejich vlastní situaci ? Snad. Mohla na ně ale zapůsobit také proto, že byli natolik prostí, aby přišli do divadla bez předem vytvořených názorů a nezaujati předsudky. A tak se nemohli dopustit omylu, jehož obětí se stalo tolik rutinovaných kritiků, když hru zavrchovali pro nedostatek děje, nerozvinutou zápletku, nevykreslené charaktery, absenci napětí nebo vůbec pro nedostatek zdravého lidského rozumu. Sanquentinské trestance jistě nelze obviňovat z intelektuálního snobismu, což se obecnству Čekání na Godota často vytýká. Věžnové totiž neříkali, že se jim líbí hra, z níž nerozuměli ani nejmenší, jen aby vzbudili dojem, že jdou s duchem doby.

Příznivé přijetí Čekání na Godota v San Quentinu a potlesk, který sklidily ve světě hry Ionescovy, Adamovovy, Pinterovy a dalších autorů absurdního divadla, ukazují, že absurdní divadlo je označováno za nesmysl a mystifikaci neprávem a že ve skutečnosti má lidem co říci a dá se pochopit. Nedorozumění, s nímž se u kritiků a recenzentů stále ještě setkává, a zmátené pocity, které vyvolávalo a vyvolává, jsou do značné míry způsobeny okolností, že jde o novou, vyvíjející se divadelní formu, která není ještě náležitě pochopena, ba ani definována. Hry napsané touto novou formou musí vedle her vytvořených podle norem a kritérií jiné formy nutně vypadat jako nestoudný a neslychaný podvod. Patří-li k dobré hře obratně zkostruovaný děj, pak absurdní hry děj nebo zápletku v obvyklém slova smyslu nemají ; je-li neodmyslitelnou součástí dobré hry subtilní kresba charakterů a motivace, pak v těchto hrách nevystupují postavy, které by se daly označit za charaktery, nybrž jakési loutky ; má-li mít dobrá hra jasně vymezený problém, který je na začátku hry náležitě vyložen a v závěru vyřešen, pak tyto hry nemají často konec ani začátek ; má-li být dobrá hra zrcadlem lidské přirozenosti a subtilně vykresleným obrazem mravů a života doby, pak tyto hry vypadají jako zrcadlové obrazy snů a hrůzových vidin ; jestliže účin dobré hry spočívá v pohotových replikách a vybraných dialozích, pak se v absurdním dovadle jen nesouvisle žvaní.

Hry, jimiž se v této knize budeme zabývat, sledují zcela jiné cíle než tradiční drama, a používají proto také jiných metod. Lze je měřit pouze měřítky absurdního divadla a o jejich vymezení a definování se chce tato kniha pokusit.

Je však třeba zdůraznit, že dramatikové, jejichž dílem se zde budeme zabývat, nepřísluší k nijaké uzavřené literární skupině nebo organizovanému hnutí. Všichni jsou naopak individualisty a každý z nich se považuje za osamělého outsidera, žijícího izolovaně ve svém vlastním světě. Každý má svůj vlastní názor na téma a formu, tvorba každého z nich má své vlastní kořeny, zdroje a

poz. 11. Mají-li tito autoři proti své vůli přece jen mnoho společného, pak to plyně ze skutečnosti, že jejich dílo velmi citlivě odráží obavy a úzkosti, pocty a myšlení současného západního světa.

Což nikterak neznamená, že jejich díla vyjadřují pocity nejširších vrstev. Domněnka, že každá doba vidí svět jediným sobě vlastním způsobem a že v ní vládne jeden homogenní styl myšlení, je nepřípustným zjednodušováním situace. Právě naše doba, která je víc než kterákoliv jiná epochou přechodovou, představuje formaci zmateně mnohovrstevnatou. Věrovné představy středověku jsou překryty rationalismem osmnáctého a marxismem poloviny devatenáctého století a čas od času jimi otřesou náhlé vulkanické výbuchy pravěkého fanatismu a primitivního kultu rodového. Každá složka organismu kultury dochází svého charakteristického výrazu v umění. Absurdní divadlo můžeme tedy považovat za obraz duchovního postoje, který je pro naši dobu nejtypičtější.

Hlavním znakem tohoto postoje je poznání, že jistoty a nevyvratitelná dogma dřívějších dob neplatí, neboť jsouce zváženy, byly shledány lehkými a upadly v nemilosť jako laciné a poněkud dětinské iluze. Úpadek náboženské víry se projevil zřetelně až koncem druhé světové války. Do té doby byl maskován náhradními pseudonáboženstvími, např. vírou v pokrok, nacionalismem a různými totalitními polopravdami. Válka skončovala se všemi. V roce 1942 si položil Albert Camus chladnokrevně otázku, proč tedy člověk nehledá útočiště v sebevraždě, když život ztratil smysl. O definování situace člověka ve světě zhroucené víry se Camus pokusil v Mýtu o Sisyfovi / Le Mythe de Sisyphe /, významné a podnětné analýze duchovní situace naší doby.

"Svět, který se dá, byť i nedokonale, vysvětlit, je světem známým. Ve vesmíru zbaveném náhle iluzí a světla rozumu se naopak člověk cítí jako cizinec. Z tohoto vyhnanství není východiska, protože v něm není vzpomínek na stracenou vlast ani naděje na zaslíbenou zemi. V tomto odloučení člověka od života, herce od scény spočívá pocit absurdity." 6/

Slovo "absurdní" znamenalo původně "disharmonický" ve smyslu hudebním. Proto je naučný slovník definuje jako nesoulad s rozumným a vhodným, nepřípadný, nerozumný, protismyslný. V hovorovém jazyce může "absurdní" znamenat "směšný". Camus však nepoužívá slova "absurdní" v tomto smyslu a ani my jej nemáme na mysli, mluvíme-li o absurdním divadle. Ionesco definoval své pojedí absurdity v eseji o Kafkovi : "Absurdní divadlo je něco, co nemá cíl ... Je-li člověk odtržen od svého náboženského či metafysického kořene, pak je ztracen a všechno jeho počinání je nesmyslné, zbytečné, udušené." 7/

Pocit metafyzického strachu před absurditou lidské existence je, můžeme-li to tak říci, tématem her Beckettových, Adamovových, Ionescových, Genetových a her dalších dramatiků, o nichž budeme hovořit. To, co označujeme za absurdní divadlo, není však jen záležitostí tématu. S podobným pocitem nesmyslnosti života, nevyhnutelného pádu všech ideálů a nutné ztráty původní čistoty vás se setkáváme také v četných hrách jiných dramatiků / Giraudoux, Anouilh, Salacrou, Satre a Camus /. Zmínění autoři se však od dramatiků absurdního divadla podstatně liší, neboť svůj pocit iracionality lidské existence vyjadřují srozumitelnou a logicky podloženou argumentací. Absurdní divadlo se naproti tomu snaží vyjádřit nesmyslnost lidské existence a nedostatečnost racionál-

nich forem nazírání na svět sámerným odmítáním racionálních procesů a diskurzivního myšlení. Sartre a Camus vtělují nový obsah do starých forem. Absurdní dramatikové jdou dál, neboť se snaží své vyjadřovací formy uvést v soulad se sdělovanými zkušenostmi. Z uměleckého / nikoli filosofického / hlediska jsou Sartrovy a Camusovy poznatky v absurdním divadle vyjádřeny adekvátněji než v jejich vlastních hrách.

Chce-li Camus říci, že v naší době zbavené iluzí postrádá svět smysl, pak to dokazuje v precizně konstruovaných hrách, napsaných elegantně racionálně diskurzivním slohem moralisty z 18. století. Jestliže Sartre tvrdí, že existence předchází podstatu a že člověk je konec končí čirá možnost či svoboda rozhodovat se v každém okamžiku jinak, pak tyto myšlenky rozvíjí v dramatu, jejichž perfektně vykreslené charakterysty stále respektují citlivost podstaty, čímž odrážejí tradiční názor, že každý člověk má neproměnnou, konstantní podstatu, jinými slovy nesmrtnou duši. Vybraný styl a brillantní vedení díkazů, jichž používají Sartre a Camus při svých nemilosrdných analýzách situace člověka, vyjadřují neptímo přesvědčení, že logika může vést ke konečnému řešení otázek existence a že analýzou jazyka lze dospět k základním pojmul, tj. k platonským idejím.

V tom spočívá vnitřní protiklad, který chtějí absurdní dramatikové překonat a vyřešit spíše instinktivně a intuitivně než záměrně. Absurdní divadlo odmítá diskutovat o absurditě lidské existence, značí ji pouze jako fakt konkrétními scénickými obrazy. Tím je dán rozdíl mezi názorem filosofickým a básnickým, rozdíl mezi poznáním a prožitkem, rozdíl mezi ideou boha v díle Tomáše Akvinského nebo Spinozově a jeho prožitkem ve spisech svatého Jana z Kříže nebo Mistra Eckharta, abychom použili příkladu z jiné oblasti.

Od drámu existencialistického se tedy absurdní divadlo liší snahou po úplné shodě výpovědi a její formy.

Absurdní divadlo nelze přitom zaměňovat s jiným významným směrem současného francouzského divadla, který se rovněž vyrovnává s absurditou a nejistotou lidského osudu, s tzv. divadlem "poetické avantgardy". Představují je jména Michel de Ghelderode, Jacques Audiberti, Georges Neveux, z mladších pak Georges Schehadé, Henri Pichette a Jean Vauthier. Odlišit od sebe tyto směry je ještě nesnadnější, protože jejich názory jsou si velmi podobné. "Poetická avantgarda" se opírá podobně jako absurdní divadlo o fantazii a snovou skutečnost a také ona odmítá tradiční pravidla drámu, např. celistvost a kompaktnost charakteru nebo souvisalý dramatický děj. Hry "poetické avantgardy" však mají podstatně jinou atmosféru, neboť působí lyričtěji a není v nich ani zdaleka tolik brutální drastičnosti a grotesknosti. Ještě rozdílnější je vztah obou směrů k jazyku. "Poetická avantgarda" používá většinou uvědomělého "básnického" jazyka, chce vytvářet hry, které by byly považovány za básně, za obrazy složené z bohatých jazykových asociací.

Absurdní divadlo naproti tomu usiluje o radikální znehodnocení jazyka, o pozici viditelných a konkrétních jevištních obrazů. Jazyk zde sice hraje důležitou úlohu, avšak to, co se na jevišti děje, mluví více než slova plynoucí z úst jednajících postav a dokonce jim často protifečí. Např. básnický obsah Ionescovy hry Židle nespočívá v banálních slovech, která se v ní proná-

šeji. Její silný účin spočívá naopak ve faktu, že znějí před stále se zvětšujícím počtem prázdných židlí.

Absurdní divadlo je tedy součástí "antiliterárního hnutí" naší doby, jehož projevem je také abstraktní malířství, potlačující všechny "literární" prvky obrazu, a "nový román", odmítající veškerý patos a nahrazující antromorfismus popisem věcí. Není náhodou, že absurdní divadlo podobně jako uvedená i mnohá další umělecká hnutí usilující o nové výrazové formy zvolila za své centrum Paříž.

To neznamená, že by absurdní divadlo bylo svou podstatou francouzské. Je plodem duchovního proudu, který lze sledovat v celé západní tradici, a jeho představitele nacházíme jak v Anglii, Španělsku, Itálii, Německu, Švýcarsku a Spojených státech, tak i ve Francii. Přední dramatikové absurdního divadla žijí v Paříži a píší francouzsky všichni ani dokonce nejsou Francouzi.

Počátkem a střediskem absurdního divadla je spíše Paříž internacionální než francouzská. Ta totiž přitahuje jako magnet umělce všech národností, neboť tam mohou svobodně tvorit a nekonformisticky žít, aniž se znepokojují otázkou, zda vadí či nevadí sousedům. V tom spočívá tajemství Paříže, centra individua-listů z celého světa. V jejím světě kaváren a hotýlků lze volně a nerušeně žít.

Proto se zde mohli shromažďovat lidé jako Apollinaire, kosmopolita neznámého původu, Španěl Picasso a Juan Gris, Rusové Kandinsky a Chagall, Rumuni Tzara a Brancusi, Američané Gertruda Steinová, Hemingway a E.E. Cummings, Ir Joyce a mnozí další ze všech koutů světa, proto zde mohli uvádět v život moderní hnutí výtvarná a literární. Absurdní divadlo navazuje na tutéž tradici a vyrůstá ze stejně půdy. Ir Samuel Beckett, Rumun Eugène Ionesco a Rus arménského původu Adamov, našli v Paříži nejen atmosféru, v níž mohli volně experimentovat, nýbrž také možnost své hry realizovat na scéně.

Inscenace malých pařížských divadel jsou často kritizovány pro slabou úroveň a uměleckou nenáročnost. Jistě jde namnoze o kritiku oprávněnou. Faktem však zůstává, že nikde jinde na světě nenajdeme tolik pravotřídních divadelníků, kteří by měli odvahu a inteligenci zasadovat se o experimentální hry neznámých dramatiků a pomáhat mladým autorům k divadelním zkušenostem. Platí to o osobnostech jako Lugné-Poë, Copeau, Dullin, Jean-Louis Barrault, Jean Vilar, Roger Blin, Nicolas Bataille, Jacques Maucclair, Sylvain Dhomme, Jean-Marie Serreau a mnoha dalších, jejichž jména jsou úzce spjata s úspěchem nejlepších současných her.

Stejně významnou úlohu hraje okolnost, že pařížské divadelní publikum je velmi inteligentní, přístupné, přemýšlivé a nových myšlenek žádostivé. Je pravda, že i v Paříži vyvolaly premiéry některých zvláště nezvyklých výtvor absurdního divadla energické projevy nesouhlasu a mnohdy hráli herci před prázdným sálem. Rozhodující však je, že tyto divadelní skandály byly projevem vášnivého zaujetí pro vše a že i v nejprázdnějších sálech seděli nadšenci, kteří potom nadšeně vychvalovali přednosti experimentálních her, jejichž premiér se zúčastnili.

Přes příznivé okolnosti, které vyplýnuly z plodného duchovního klimatu Paříže, je rychlý úspěch absurdního divadla jednou z nejpozoruhodnějších jeho stránek. Skutečnost, že tyto svérásné a matoucí hry, jež nemají nic, čím se vyznačovaly tradiční dobré kusy, dobyly během deseti let jeviště od Finska po Japonsko, od Norska po Argentinu, tedy celý svět, a že pod jejich vlivem vznikly četné další absurdní hry, je již sama o sobě dostatečným empirickým důkazem o významu absurdního divadla.

Zkoumáme-li tento jev z hlediska literárního a divadelně technického a chceme-li jej považovat za projev současného myšlení, pak musíme vycházet z interpretace děl samých. Jen tak se dá dokázat, že absurdní divadlo má starou tradici, kterou lze sledovat až do antiky, přestože byla dočasně překryta jinými myšlenkovými proudy. Význam absurdního divadla můžeme posuzovat teprve tehdy, až je uvedeme do historických souvislostí, a pak také budeme moci hodnotit, jak důležitou úlohu hraje v duchovním životě současnosti.

Obecenstvo, jehož vkus a poznávací schopnosti byly vzdělány tradičními divadelními útvary, bude přirozeně vždy náhodně posuzovat nové starými měřítky. Bude pocítovat každý nový umělecký zážitek nepřímo, přes filtr vlastních kritických pojmu a předem vytvořených názorů. Sám o sobě je takový systém hodnocení nepochybě velmi užitečný. Používá-li se ale k hodnocení nové a revoluční vyjadřovací formy, pak může vést jen k nedorozumění. Neboť v divákovi ovlivněnému názoru předem danými vzniká vnitřní konflikt: na jedné straně nemůže postraně není možné, aby tyto formy nebo formální poklesky na něj tak zapůsobily. Konflikt vzniklý mezi předsudkem a prožitkem propuká v bouřích rozhorlení a vytváří ono rozhořčení a nevraživost, které díla nových uměleckých škol vždy vyvolávají.

Účelem této knihy je definovat specifické rysy absurdního divadla, vypravovat měřítka, která by byla jeho specifičnosti práva, a tím položit základy pro kritické hodnocení, jež by divadelnímu publiku umožnilo na ně reagovat stejně správně, jako reagovali věžové ze San Quentinu.

Tradice absurdity

Bude působit asi neobvykle, že tato kapitola, která je pokusem o nástin tradiče absurdního divadla, následuje za kapitolami o jeho současných projevech, místo aby byla před nimi. Dějiny idejí jako téměř veškeré historické bádání jsou však v podstatě hledáním zdrojů současných jevů. Mění se tedy podle toho, jak se mění tvář přítomnosti. Chceme-li přijít na kořen jevu, jímž je moderní absurdní divadlo, pak musíme nejdřív náležitě definovat jeho podstatu. Teprve potom jsme s to poznat, které ze stále se opakujících a estetickým vkušem a názorem různě zdůrazňovaných prvků se nově zkombinovaly do divadelního útvaru, jímž se zabýváme. Avantgardní hnuti nejsou téměř nikdy absolutně nová a bez předchůdců a také absurdní divadlo vychází ze staré, ne-li archaické tradice. Nová je na něm pouze poněkud neobvyklá kombinace vzorů. Zevrubné zkoumání totiž ukazuje, že jevy, v nichž nepřipravený pozorovatel spatřuje obrazoborecké tendence a nesrozumitelné novoty, jsou ve skutečnosti jen důsledkem rozšíření, přehodnocení a rozvinutí postupů, které v jiných souvislostech působí zcela obvykle a přijatelně.

Divadelní návštěvník shledává Ionescovu hru Plešatá zpěvačka šokující a nesrozumitelnou jen proto, že jeho představy byly ovlivněny naturalistickým dramatem a jeho dějovostí. Sedí-li ale týž divák ve varieté, považuje stejně nesmyslný dialog dvou komiků za zcela normální, třebaže je zde dějovost opomíjena stejným způsobem.

Dívá-li se v Anglii třeba se svými dětmi na některou z četných dramatických úprav Alenky v kraji divů, pak vidí krásný příklad absurdního divadla, původního a níkterak nesrozumitelného. Otevrou-li se divadlu nové možnosti a ozývají-li se přitom hněvivé výkřiky protestu, pak je to důsledek návyků a strnulých konvencí, které zúžily divákovu představu o "správném" divadle. Divák přišel do divadla proto, aby se bavil přesně určeným a předem daným způsobem, a není duševně natolik pružný, aby se dal ovlivnit jiným způsobem nazírání a tvoření.

Prastaré tradice, jichž se absurdní divadlo chopilo, nově a osobitě pozměnilo a použilo k vyjádření novodobých problémů a tendencí, lze shrnout do těchto kategorií :

- 1/ "Čisté" divadlo, tzn. abstraktní scénické efekty, které se vyskytují v cirkuse nebo revui, ve vystoupeních kejkliřů, akrobatů, zápasníků s býky a mimi;
- 2/ žerty klaunů a šašků, ztřeštěné scény ;
- 3/ slovní nesmysl ;
- 4/ snová a fantastická literatura, která má často výrazné alegorické složky.

Tyto kategorie nelze od sebe ostře oddělovat; klaunovské žarty vycházejí ze slovního nesmyslu stejně jako z abstraktních scénických efektů a abstraktní divadlo dějově tak chudé, jako jsou trionfi a procesí, je často plno ale-

gorií. Přesto však rozlišování jednotlivých kategorií může v mnohém směru věc ujasnit a posloužit k rozeznání různých vývojových tendencí.

Prvek "čistého", abstraktního divadla je odrazem antiliterárního postoje absurdního divadla, jeho odvratu od jazyka jako prostředku sloužícího k vyjádření toho, co je nejzávažnější. Genetovo použití rituálu a čistého, stylizovaného děje, zmnožování věcí u Ionesce, varietní gagy s klobouky v Beckettově Čekání na Godota, projekce vnitřních reakcí navenek v raném díle Adamově, Tardieuovy pokusy vytvořit scénické procesy jen z pohybu a zvuku, Beckettovy a Ionescovy balety a pantomimy - všechny tyto experimenty jsou návratem k ranějším, na jazyce nezávislým divadelním formám.

Divadlo je vždy víc než pouhé umění slova. Jazyk lze číst, skutečné divadlo se však může realizovat jen na scéně. Příchod zápasníků s býky do arény, slavnostní pochod sportovců při zahajování olympijských her, slavnostní průvod panovníka ulicemi hlavního města, symbolické úkony kněze při mši - v tom všem nacházíme působivé prvky čistého abstraktního divadla. Mají hluboký, často metafysický význam a říkají více, než může fici pouhý jazyk. Jsou to prvky, které se při divadelním představení přidružují k čistě literárnímu obsahu dramatu a které existují mimo slovo, např. v obratnosti indických žonglérů, kteří uvedli Hazlitta v úžas nad lidskými schopnostmi a dali mu dokonale nahlédnout do lidské přirozenosti :

"Je to, co tu vidíme, řecká schopnost, nebo jde o něco, co hraničí se zázrakem? Je to maximální rozvinutí lidského nadání, kterého lze dosáhnout nebo jehož dosažení se lze přiblížit, jen když se pro něj vytvářejí tělesné i duševní předpoklady s neúnavnou a svědomitou pilíří od nejútlejšího mládí až do mužského věku. O, člověče, jsi podivuhodné zvíře a tvé schopnosti jsou nepostižitelné! Jsi schopen neobvyčajných věcí, ale málo umíš svého nadání používat".^{8/}

Projevuje se zde zvláště metafyzické působení konkrétnosti a fyzické dovednosti ve scénické realizaci, o němž hovoří Nietzsche ve zrození tragédie: "...mytus nedochází nikterak svého adekvátního zpředmětnění v mluveném slově. Stavba scén a názorné obrazy mají hlubší moudrost, než ji básník sám dovede vyjádřiti slovem a pojmem ...".^{9/}

Mezi předvaděči umění beze slov - kejklíři, akrobati, provazolezci, umělci na visuté hrazdě, krotiteli zvířat - a klaunem existovalo vždycky blízké příbuzenství. Představení tohoto druhu patří k důležité a hluboce zakrojeně sekundární tradici divadla, z níž divadelní umění vždy čerpalo čerstvé síly a nové podněty. Patří sem tradice antických mimů, lidového divadla, jež existovalo vedle klasické tragédie a komedie a které se často těšilo větší oblibě a málo větší vliv než ony. Termínem mimus se rozumělo divadlo s tansem, hudbou a akrobatickými kousky, jeho hlavním obsahem však bylo syrově realistické zpodobení charakterových typů formou poloprovozovaných a spontánních klaunských šprýmů.

Hermann Reich, který napsal dějiny mimu a znova poukázal na zasuté prameny jeho tradice, se pokusil propojit latinský mimus a komické postavy středověkého dramatu s komedií dell'arte a klauny Shakespearovými. Třebaže během

šedesáti let, která od vydání tohoto rozsáhlého díla uplynula, byl mnohý Reichův důkaz o přímém pokračování této tradice uveden v pochybnost, přece je vnitřní souvislost všech těchto divadelních forem nepopiratelnou skutečností.

V mimickém divadle antiky vystupuje klaun jako mores nebo stupidus a jeho absurdní chování vyplývá z neschopnosti pochopit nejjednodušší logické souvislosti. Reich uvádí příklad s mužem, který chce prodat dům, a proto s sebou všude vládí kámen z tohoto domu jako vzorek^{10/} - což je také gag harlekýna z komedií dell'arte. Jindy chce hrdina naučit svého osla umění žít bez píce. Když osel posléze pojde hladem, říká: "Těžká rána mě postihla. Když se osel odnaučil žrát, pošel."^{11/} Jinému se zdálo, že stoupil na hřebík a poranil si nohu. Dal si proto na nohu obvaz. Otázał se ho přítel, co mu chybí, a když se dověděl o snu a o hřebíku, řekl: "Právem nás mají za blázny! Proč chodíme spát bosí?"^{12/}

Tyto groteskní postavy mimu vystupovaly ve scénách drsně realistických. Typické byly hry, které se často více než z poloviny improvizovaly a nebyly vázány na přísná pravidla klasické tragédie a komedie. Počet účinkujících osob byl neomezený, hrály ženy a mohly vystupovat v hlavních rolích; jednota místa a času nebyla respektována. Kromě her, jejichž děj byl předem dán /hypotheses/, existovaly kratší vystupy bez jakéhokoliv děje, v nichž byla napodobována zvířata a předváděny tanec nebo kejklířské kousky / paegnia/. Pozdní antika dávala přednost fantastickému ději se snovou tematikou. Reich cituje Apuleia, který řekl, že "Mimus hallucinatur", a dodává, že bychom "přitom neměli myslit jen na 'hallucinari' v nižším smyslu slova, tj. mluvit do větru, mluvit nesmysly, nýbrž také ve smyslu vyšším, tj. snít, mluvit a přemýšlet o neobvyklém. Ano, mimus má při všem realismu nezřídka zvláště sny a halucinace, jak vidíme tu a tam u Aristofana. A tak jsou mimové v Juvenalově komentáři nazýváni ... paradoxi. Všechno fantastické je ve skutečnosti paradoxní a paradoxní jsou také mimicae ineptiae, bláznovské žerty a šprýmy.

V mimu je tedy jedinečným způsobem spojeno nízké a vysoké, vážné, ba dokonce hrudné, s fraškou a humorem, všechně skutečné a nejvýš fantastickým a magickým."^{13/}

Z mimu se nám dochovalo jen málo. Většina těchto her byla improvizací a byly, které byly zapsány, nebyly považovány za hodnotné natolik, aby se opisovaly a rozšiřovaly. V dochované dramatické literatuře antiky se setkáváme jen u Aristofana s onou volnou čtvrtoslovostí a směsicí fantazie a obhroublé komiky, které charakterizovaly hry mimické. Přes svou invenční hohotost však Aristofanova komedie nezapůsobily na vývoj dramatu nijak pronikavě, alespoň pokud se dramatu literárního týká. Jejich duch se zachoval ve druhém proudu divadelní tradice, v antiliterárním, improvizovaném divadle lidovém, které bylo ve svých komentářích k dobovým událostem vždy nešetrné, plné nadšásky a bezostyšné.

Tato tradice se udržela v představeních potulných ioculatorů a klaunů, přímých pokračovatelů latinských mimů, po celý středověk, kdy scholastické komiprovali Plautovy a Terentiové komedie. Klaunovské a bláznovské šprýmy kejklířů přicházejí znova ke slovu v komických postavách francouzských a anglických

mystérií / často v podobě dábli nebo personifikovaných neřestí /, v četných fraškách starofrancouzské literatury a v německých masopustních hrách.

Dalším potomkem mimu byl dvorní blázen : "Dlouhá hůl, kterou nosí, byla ve starých dobách dřevěným mečem komických herců." ¹⁴ A oba, klaun i dvorní blázen, vystupují jako komické postavy v dramatech Shakespearových. Nemůžeme na tomto místě podrobne zkoumat, do jaké míry lze považovat Shakespearovy klauny, blázny a hulváty za předchůdce absurdního divadla. Většina z nás je příliš dobře obeznámena s dílem Shakespearovým, aby si nepovídala, jak jeho hry oplývají příklady převrácené logiky, mylných závěrů, volných asociací a poezie skutečného nebo hraného šílenství, s nimiž se setkáváme také v díle Ionescově, Beckettově a Pinterově. Nechci tím tvrdit, že tyto současné dramatiky lze srovnávat se Shakespearem, nýbrž jen poukázat na to, že fantazie a nesmyslné básně mají své důstojné a všeobecně uznávané předchůdce.

V Shakespearově díle jsou tyto prvky jen částmi celku začleněnými do různorodého amalgamu poetického a literárního, lidového a vulgárního, nejsou však proto pocítovány méně intenzivně. Setkáváme se s nimi ve vulgárnosti natesance Bernardina ve Vetě za vetu, který odmítá jít na popraviště, poněvadž má kocovinu, v naivní hlouposti Oštípově ve Dvou šlechticích veronských, v dětinství Lancelota Gobba, v melancholické pomatenosti Šaška Festa nebo v bláznovi z Krále Leara, jimiž básník proniká hluboko do dvěta iracionálna. Sen noční svatojánské nám předvádí v nepovedené hře řemeslníků rozpustilou parodiю na konvenční básnický jazyk a Klubkova proměna v osle odhaluje jeho pravou živočišnou povahu. Navíc má Shakespeare mimořádně hluboký smysl pro nicotnost a absurditu lidské existence. Nejzřetelněji se projevuje v hrách tragikomických, např. v Troilovi a Kressidě, kde je láска a statečnost nelítostně zbavena své aureoly. Lze jej však sledovat v Shakespearově životním názoru témař všude : "Jsem pro bohy, co dětem mouchy. Vraždí nás pro svou kratochvíli" ¹⁵.

Prostřednictvím Shakesperova dramatického díla pronikly prvky obhroublého, spontánního a v mnohem směru iracionálního lidového divadla do literatury, což bylo příčinou, že Shakespeare po dlouhou dobu nebyl považován za "skutečného" básníka, kterého by bylo třeba brát vážně /. Tradice spontánního, neliterárního divadla však žila také mimo okruh literatury a došla nového rozkvětu v italské komedii dell'arte. Mimus a improvizovaná komedie dell'arte, v níž se římský Sannio objevuje jako Zanni / jako Zany v anglickém lidovém divadle a jako Scapin v komediifrancouzské /, spolu podle Reichova názoru přímo souvisí. Ať je tomu tak, nebo ne, zůstává skutečností, že jde o divadelní útvary velmi příbuzné. Oba odpovídají lidské potřebě vydovádět se a oprostit se ode všech zábran ve spontánním smíchu. Nejeden z tradičních lazzi komedie dell'arte se nápadně podobá vtipům a gagům římských mimů. Stejně jako v mimech vystupuje i v komedii dell'arte houpý tulpas, který není s to pochopit smysl nejběžnějších výroků a utápi se v nekonečných sémantických úvahách a nedozorůměných. Ve věčných postavách vychytalého a rozpustilého služebníka, chvastouna, senilního starce a nepřevárho studenta se na jeviště promítají působivé, třebaže ne příliš jemné obrazy základních prvků lidského podvědomí. Joseph Gregor napsal: "Ototo divadle si učiníme obraz jen tehdy, když si představíme motivy, které

jsou samy o sobě prastaré, zarámované do nepředstavitelného smetku, vtipy, kteří jsou samy o sobě těžkopádné, sdělené způsobem řečnický naprostě dokonalým, a akrobacii provedenou s obratností témař nadlidskou." ¹⁶

Komedie dell'arte byla natolik oblíbena, že se v různých podobách dochovala až do dneška. Ve Francii vstoupila dílem Moliérovým a Marivauxovým do literární. V neliterární formě Mila v pantomimách divadla Funambules, v nichž Debureau vytvořil charakteristickou postavu němeče, bláděho a milostným hořem zmítaného pierota. V Anglii se komedie dell'arte udržela v harlekynádě, která žila až do 19. století a dosáhla svého vrcholu v genialních klauniádách Grimoldiho. Harlekynáda se stala východiskem posléjší englické pantomimy, která v mírně pozměněné formě existuje dodnes jako nevykorenitelný žánr pravého obhroublého lidového divadla.

Jiné prvky harlekynády převzalo anglické varieté / music-hall / a americký vaudeville ve slovních utkání komiků / crosstalk /, stepařích a komických písňích / comic songs / Nejvýznamnější varietní interpreti dosáhli tragikomického patosu takové úrovně. Ze se a nimi konvenční dobové divadlo nemohlo srovnávat. Jedním z největších byl Dan Leno, o němž Max Beerbohm napsal: "Tvoří zbrázděná starostmi tvář tolik tragickej a plna onoho smutku, který je vepsán do tváře opičky, tvář, která je přitom stále připravena roztáhnout ústa k širokému úsměsku a stáhnout oči do mizejících bodů, poněvadž si na tyranském osudu opět vynutila malý triumf, nuzný tvoreček, tolik "bitý", a přes svůj pískaří hlas a široce rozmachnutá gesta tak srdatý, ohnuty, ale nezlomený, ztělesněná vůle k životu ve světě, v němž vskutku nestojí za to žít - nic podivného, že si Dan Leno získal všechna srdce." ¹⁷

V Lenově improvizovaném textu jsou často pasáže bližící se filosofickému nesmyslu, které silně připomínají absurdní divadlo, např. když se táže : "Co je vlastně člověk? Proč si vymýslí ta proč? Odkud vznal ta odkud? Kampak koumaje, kam?" ¹⁸

Taková je tedy cesta, která vede od antického mimu přes středověké klauny a řešky, Zanny a Arlechiny komedie dell'arte ke komikům varieté a vaudevillu. A od nich je pak odvozena němá filmová veselohra Keystona Copia, Charlie Chaplin a Bustera Keatona a celé řady dalších jejich nesmrtevných představitelů, jejichž se nepochybě hude jednou hodnotit jako jediný opravdu velký úspěch lidového umění ve 20. století. Gagy a překotný sled událostí těchto groteskních němých veselcher s klaunovskými žerty a akrobatickými tanči varieté a vaudevillu přímo souvisí. Nadlidská pohybová obratnost, o níž hovořil Gregor v souvislosti s komedii dell'arte, je filmovými prostředky ještě vystupňována a nadasazena tak, že působí jako zázrak.

Němá filmová veselohra jistě patří k činitelům, které absurdní divadlo ovlivnily rozhodujícím způsobem. Má v sobě snovou neobvyklost světa pozorovaného zvenčí člověkem, jenž je z jeho skutečnosti vyloučen a nic z něj nechápe. Je jako zly sen a ukazuje svět v neustálém a zcela bezcílném pohybu. A stále znova a znova potvrzuje, jak mocně poeticky působí děj beze slov a beze smyslu. Velikánem tohoto filmu, Chaplin a Buster Keaton, jsou dokonalým ztělesněním lidskosti člověka vůči světu mechanických přístrojů, které se vymykají zvlády.

Zvukový film zničil tempo a fantazii tohoto zlatého věku komiky, zároveň ale poskytl nové možnosti starému vaudevillu. Laurel a Hardy, W.C. Fields a bratří Marxové ovlivnili absurdní divadlo rovněž. V Ionescových Židlich dělá stařeček měsíc únor tím, že "se podrbe ve vlasech jako Stan Laurel"¹⁹, a při americké premiéře Pastýřova chameleóna vyprávěl Ionesco americkým divákům, že sice za mniché vděčí francouzským surrealistům, ale nejvíce že jeho dílo ovlivnili Groucho, Chico a Harpo Marxové.

Hbitostí svých reakcí, svým talentem hudebních klaunů, Harpovou němotou a nespoutaným surrealismem svých "dialogů" se bratří Marxové stali spojovacím článkem mezi komedie dell'arte a absurdním divadlem. Proslulá scéna z Noci v opeře / A Night at the Opera /, v níž se do malíčkové kabiny oceánského parníku tlačí stále větší množství lidí, je obrazem zmateného bujení a třeštění, která později nacházíme u Ionesca. Bratří Marxové zároveň představují starý cech potulných kejklířů, k nimž patřil také velký W.C. Fields, vynikající surrealistický komik a obratný žonglér, a neméně významný Grock, který vládl obdivuhodnými schopnostmi akrobatickými a hudebními.

V současném filmu existuje jen jeden důstojný zástupce této tradice. Jeho herecký projev je však příliš uvědomělý a intelektuální na to, aby dosahoval spontánní prostoty a vulgárnosti svých předchůdců. Je to Jacques Tati, jehož pan Hulot ztělesňuje opět onoho bezmocného člověka, který se zapletl do sítí bezcítné mechanické civilizace. Tatiho tváří metoda je blízká absurdnímu divadlu především znehodnocením jazyka, místo něhož v jeho filmech slyšíme jen nezřetelné mumláni. Absurdní divadlo připomínají také symbolické obrazy jeho filmů; v mistrovské závěrečné scéně Mého strýčka se Hulotův odjezd z absurdně zmechanizovaného a zautomatizovaného letiště nenápadně posouvá v obraz smrti.

Tradice komedie dell'arte však existuje také v jiných formách. Její postavy se dochovaly v divadle loutkovém a maňáskovém, které svým způsobem rovněž ovlivnilo básníky absurdního divadla.

Ve střední Evropě se smísila tradice komedie dell'arte s tradicí klaunů a hulvátů alžbětínské Anglie a z tohoto spojení vzešli oni Pickelhäringové, Hanswurstové a jiné obhrouble komické postavy, které ovládly lidové divadlo v 17. a 18. století. V rakouském lidovém divadle splynula tato tradice s jinou vývojovou linií, s divadlem barokním a alegorickými školními hrami jezuitskými. Vznikl tak divadelní žánr, který v sobě spojoval klaunské žerty i alegorickou obraznost, a tím předjal četné prvky divadla absurdního. Jako příklad tohoto žánru, jehož největším mistrem byl Ferdinand Raimund /1790-1836/, lze namátkou uvést Schikanadrovo libreto k Mozartově Kouzelné flétně. Raimundovy hry obsahují scény, jejichž obhroublá komika přechází v naivní poetickou alegorii. Ve hře Sedlák milionářem / Der Bauer als Millionär / se vulgárně komický novopečený milionář Wurzel ocitá tváří v tvář svému vlastnímu mládí, které vystupuje v podobě hezkého hochá, a s přehnanou zdvořilostí se s ním loučí. Potom klepe na dveře Stáří, a když mu není dovoleno vstoupit, vylomí dveře. Podobně jako v nejlepších hrách absurdního divadla je i zde zpodoben lidský osud konkrétní metaforou, jež na jevišti nabývá životnosti a která je zároveň obhrouble komická i hluboce tragická.

Po Reimundovi převzal vedoucí úlohu ve vídeňském lidovém divadle Johann Nestroy / 1801-1862 /. Také on psal alegorické tragikomedie, vynikal ale především svými mistrovskými jazykovými absurditami a nemilosrdnými parodiemi vysokého dramatu. Dialogy jeho her jsou psány vídeňským nářečím a obsahují četné místní nazývky a pečlivě vypracované slovní hříčky. O Nestroyové surrealismu svědčí např. tato malá ukázka z Judit a Holoferna / Judith und Holofernes, 1849 /: "Jsem nejdokonalejší výtvar přírody," naparuje se výjevůdce Holofernes, "neprohrál jsem ještě žádnou bitvu. Jsem panna mezi výjevůdci. Chtěl bych se dát jednou sám do sebe, abych viděl, kdo je silnější, zda já, nebo já."²⁰

Dalším předchůdcem absurdního divadla je Georg Büchner /1813-1837/, který spojuje tradiční komedie dell'arte a Shakespearových šašků na vyšší, literární úrovni. Jeho okouzlující komedie Leonce a Lena / Leonce und Lena, 1836 / má motto ze Shakespearovy hry Jak se vám líbí : "Že já nejsem šaškem ! Strakatá kajda je má ctižádost."²¹

Hra pojednává o nicotnosti lidské existence, kterou může učinit snesitelnější jen láska a schopnost poznat svou vlastní absurdní situaci. Způsobem nikoli nepodobným projevům Shakespearových šašků to říká Valerie : "Slunce je jako hospodský štit a ohnivé mraky nad ním jako nápis "Hostinec u zlatého slunce." Země a voda tady dole jsou jako stůl polity vínem a my na něm ležíme jako karty, s nimiž si Bůh a ďábel kráti chvíli, a vy jste král a já kluk, chybí jen dáma, krásná dáma, s velkým marcipánovým srdcem na prsou ..."²²

Tentýž Büchner, který napsal tuto klidně rezignovanou veselohru, zapůsobil na absurdní divadlo průkopnický také v jiném ohledu. Vojcek, (Wayzeck), kterého zanechal nedokončeného, když roku 1837 jako třiaadvacetiletý ve Vídni zemřel, je jedním z prvních dramat světové literatury, v němž je tragickým hrdinou ztrýzněný, téměř slabomyslný a halucinacemi pronásledovaný člověk. Groteskními snovými postavami a nevázaným a nezvyklým jazykem se Vojcek řadí mezi první moderní divadelní hry. Obsahuje zárodky některých děl Brechtových, německého expresionismu a tragických prvků divadla absurdního, které se projevují v raném díle Adamovově.

Büchnerův současník Christian Dietrich Grabbe / 1801-1836 / nebyl možná tak geniální jako Büchner, ale i on patří k prokletým básníkům, jejichž vliv na absurdní divadlo je nepopiratelný. Veselohra Žert, satira, ironie a hlubší význam / Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung / je mistrovským dílem černého humoru a vypráví o tom, jak přišel na zem ďábel a byl považován za německou spisovatelku. Hru přeložil do francouzštiny sám Alfred Jarry s názvem Les Silenes.

Od Grabbeho a Büchnera vede přímá linie k Wedekindovi, dadaistům, německému expresionismu a ranému Brechtovi.

Než se ale budeme zabývat těmito a dalšími přímými předchůdci absurdního divadla, musíme si nejdříve povšimnout ještě jednoho literárního směru, který vytvořil předpoklady pro absurdní drama, totiž literatury jazykového nesmyslu.

"Potěšení z nesmyslu," piše Freud ve své studii o zdrojích komiky, "pochází z pocitu svobody, který se nás zmocní, zbezvýme-li se svěrací kazajky logiky".

Freud "psal tuto eseje před více než padesáti lety, a proto nezapomněl dodat, že toto potřesení "je ve význam životě téměř k nenašení."²³ Důkazy svého tvrzení musel hledat v radosti, kterou prožívají děti, když k sobě přiřazují slova bez zretele na jejich význam nebo logické souvislosti, a v tlačání podnapilých studentů. Je přiznačné, že dnes, kdy nutnost být rozumný ve "význam životě dospělých" je mnohem naléhavější než kdykoliv jindy, poskytuje divadlo a literatura stále více místa onomu osvobození skrze nesmysl, jež upjata vídeňská buržoazie před první světovou válkou nemohla v žádné formě připustit.

Příjemný pocit osvobození z okovů logiky poskytovala člověku nesmyslná literatura a nesmyslné verše po celá staletí. Robert Benayoun uvádí svou zajímavou Antologii nesmyslu / Anthologie du nonsense / básněmi francouzských scholastiků ze 13. století. A tak čteme v Nesmyslech / Les Fatrasies / Philipa de Rémy, Sira de Beaumanoir / 1250-1296/ o slanečkově, který chtěl obléhat město Gisor, a o staré košili, která chtěla vést právní při :

"Une vieille chemise
Avait pris à tâche
De savoir plaider,
Mais une cerise
Devant elle s'est mise
Pour la viliipender.
Sans une vieille cuillère
Qui avait repris haleine
En apportant un vivier,
Toute l'eau de la Tamise²⁴/
Fût entrée en un panier.
/ Košile sešlá
sama před soudem
chtěla se hájit.
Třešně však malá
před ni si stoupla,
jala se jí hanit.
Bez staré lžice,
co tak oddechla si,
když přenesla rybník,
na Temži docela
stačil by jen košík./

Třebaže tyto verše patří k nejstarším dochovaným příkladům nesmyslných básní, je jisté, že dětem se nesmyslné verše zpívaly již v nejdávnějších dobách a že je zpívali i dospělí. Nesmysl má v sobě cosi magického a magické formule se často skládají ze slabik, které mají sice ještě rým a rytmus, avšak smysl, jehož nositelem kdysi byly, se z nich vytratil.

Dětská říkadla téměř všech národů obsahují nesmyslné verše ve značné míře. V Oxfordském slovníku říkadel / Oxford Dictionary of Nursery Rhymes / uvádějí Iona a Peter Opie různé verze nesmyslných říkadel o Valihrachovi z Německa, Dánska, Švédska, Francie, Švýcarska a Finska. Titiž autoři shromázdili v práci

1111-5341

- 18 -

Tradice a jazyk školní mládeže / The Lore and Language of School Children / nebo nesmyslná říkadla, která se ještě dnes říkají mezi anglickými školáky ústním podání, což ukazuje, že potřeba osvobodit se od tlaku logiky je dnes stejně silná jako za dob Freudových nebo ve 13. století.

Nesmyslná literatura však vyjadřuje více než pouhou potřebu bavit se. Snaží-li se totiž rozbít okovy logiky a jazyka, útočí na samy hranice lidského bytí. Tato okolnost působí i v rozbujelych vizích snad největšího mistra nesmyslné prózy a poezie Françoise Rabelaesa. Popsal svět obrána jejich abnormální choutky jazykem tak bohatým a vynálezavým, že překročil hranice ubohého skutečného světa a přiblížil se nekonečnu. Proti bídě rozumu a jeho omezenosti postavil Rabelais vidinu neomezené svobody, která daleko překračuje sásadu jeho humanistického opatství thelémského "Dělej, co chceš" / Fay ce que vouldras /, a obsahuje tedy i svobodu tvorit nové pojmy a nové fantastické světy.

Ve své podstatě znamená slovní nesmysl metafyzickou edvahu, usilí rozšířit a překročit hranici materiálního světa a jeho logiky. Like to the moving tones of unspoke speeches Or like two lobsters clad in logic breeches; Or like the grey fleece of a crimson catt, Or like the moon-calf in a slipshodd hatt; Or like the shadow when the sun is gone, Or like a thought that nev'r was thought upon:

Even such is man who never was begotten Untill his children were both dead and rotten...²⁵ / Jak zvuky nyvě řečí němých, dva humři kalhotami uvězněni, jak šedá kůže kočky šerlatové, jak klupák v čepce dávno již nenové, jak stín, když soumrak dávno panuje, tak připadá mi člověk narozený,

jak jeho dítka spráchnivěly v zemi... / zpíval oxfordský biskup Richard Corbet / 1582-1635/, přítel Benja Jonsona. A i za touhou zachytit stín po západu slunce nebo slyšet zvuk nevyslovených slov stojí potřeba říkat nesmysly. Není tedy náhodou, že největším mistrem anglické nesmyslné literatury je logik a matematik Lewis Carroll a přirodovědec Edward Lear. Dílo těchto dvou fascinujících básníků poskytuje nepřeberné množství materiálu pro estetické, filosofické a psychologické studium. Pro naše účely však bude postačovat, poukážeme-li na vztah jejich díla k jazyku.

Oba, Lear i Carroll, neúnavně vymýšlejí mytické stvůry, jejichž existenci je dána jen jejich jmény. Learova Nesmyslná botanika / Nonsense Botany / např. uvádí květiny jako "Ticklia Crologica" / tikavka orlojovitá / s květy a tvaru kapacích hodinek, "Shoobootia Utilis" / botobotice užitečná /, na níž rostou boty, "Nasticreechia Kroolupia" / odporněka plazivá /, po jejíž lodi se plazí hnusní živočichové atd. Všechny tyto Learovy nápadky však ustupují 1111-5341

- 19 -

puji do posadí před poesif jeho nejlepších nesmyslných písni, např. Dong se světlujícím nosem / Dong with a Luminous Nose /, který přebývá na velké Gromboolecké planině a dostane jednou návštěvu – v sítě k němu přes moře přijde jumbliové, písni o Yonhy-Bonhy-Boovi, který žije na Koromandelském pobřeží, kde kvetou rané tykve, nebo o Pobblovi bez prstů na nohou. Všechny tyto spontánní výtvory fantazie se vymanily z okov reality a jejich tvořivý moment proto spočívá jen v aktu pojmenování.

Learovo dílo obsahuje ovšem také destruktivní a brutální prvky. V jeho amerických je mnoho lidí utlučeno, roztrhané, zabito, upáleno nebo jinak utraceno. There was an Old Person of Buda, Whose conduct grew ruder and ruder; Till at last with a hammer, they silenced his clamour, By smashing that Person of Buda. /
/Byl jeden stařec z města Budy, /
čím dál tím víc byl ke všem hrubý; /
kladiva užili, tím ho umírnili, /
utloukli starce z města Budy./

Ve světě zbaveném logiky se přání nestaví do cesty žádné humánní ohledy. Osud člověka tu závisí na jeho bydlišti. Musel-li stařec z Budy zmřít, poněvadž byl hrubý, byla to nehoda podmíněná čistě geograficky. Nebot:

There was an Old Person of Cadiz Who was always polite to all ladies; /Byl jeden stařec z města Le Mans

což ostatně nikterak nebránilo tomu, aby se při svých dobrých způsobech nákonec neutopil. Jako v absurdním divadle a v neprobádaném světě lidského podvědomí vůbec, tak také v nesmyslném světě Edwarda Leara spolu úzce souvisí poezie a krutost, něžnost a ničivá vášeň.

Je však zvále světa, který je určován zvukovou podobností jmen, opravdu krutější než skutečný svět, v němž osud člověka závisí na náhodném zrození, rasové příslušnosti nebo prostředí? There was an old man of Cape Horn Who wished he had never been born; So he sat on a chair, till he died of despair, That dolorous Man of Cape Horn. /
/Byl jeden stařec rodem z mysu Roh, /
nad zrozením svým lkal jen co moh; /
usedl na židli, dokonal po chvíli, /
ten smutný stařec rodem z mysu Roh./

Proto se také v nesmyslném světě Lewise Carrola vyskytuje tvorové snaziči se uniknout determinismu smyslu a významu, jimiž ve skutečném světě nemůže nic otřást: "Když já řeknu nějaké slovo", řekl povyšeně Valihrach "pak znamená to, co se mi zrovna slibí, aby znamenalo - a nic jiného."

1111-5341

- 20 -

"Jde o to," řekla Alenka, "jestli dokážete, aby slovo mělo různý význam." "Jde o to, kdo z vás rozhoduje", řekl Valihrach, "to je to celé."²⁶

Vládu nad významem slov můžeme ztratit, setkáme-li se s nevyslovitelným. To se stalo bankéři v Honbě za Neznámým /The Hunting of the Snark/, když se setkal s Bandersnatchem:

To the horror of all who were present that day
He arose in full evening dress,
And with senseless grimaces endeavoured to say
What his tongue could no longer express.
Down he sank in his chair - ran his hands through his hair -
And Chanted in mimesiest tones
Words whose utter inanity proved his insanity,
While he rattled a couple of bones.
/Zděsili se všichni, kdož tam v ten den dleli,
když vstal ve slavnostním odění,
doufaje, že grimesami sdělí,
co již jazyk vyjádřit s ta není.
Pak klezl na židli, vlasys rval si chvíli
a ztrhaným hlasem zpíval
slova, jichž zmatenost věstila šílenost.
Z dvou hnátů hudbu vyluzoval ./

Hunting of the Snark je výpravou do neznáma, útokem na hranice bytí. Jakmile pekař, hrdina básně, konečně Neznámého potká, je to boojum, a setkat se s boojumem znamená zmizet v nicotě. V oné prázdnотě, kde končí bytí i jazyk, má Lewis Carroll zvláštní zálibu.

Elizabeth Sewellová ve své zajímavé studii o Learovi a Carroloví nazvané The Field of Nonsense / Pole nesmyslu/ uvádí, že Alenčina dobrodružství v lese, kde věci nemají jména, patří k nejvýznamnějším pasážím oddílu Za zrcadlem /Through the Looking Glass/. V tomto lese zapomíná své jméno i Alenka: "Tak na to přece došlo! A kdo jsem já? Však já si nějak vzpomenu! Jsem pevně odhadlána vzpomenout si." Tím, že zapomněla své jméno, však ztratila i svou totožnost. Potkává Koloucha, který také zapomněl, kdo je, a "tak spolu kráčeli lesem, Alenka oběma rukama láskyplně objímalu Kolouchovu hebkou šíji, až zase vyšli na širé pole; tu Kolouch rázem poskočil a vysmekl se Alence z náruče. "Jsem Kolouch!" zájásal. "Já, a ty jsi člověčí mládě!" Krásné hnědé oči mu najednou zneklidnely a vzápětí vyrazil a uháněl pryč."²⁷

Elizabeth Sewellová k tomu poznamenává: "Carrol zde ukazuje, že ztratit jméno znamená vlastně získat svobodu, neboť ten, kdo nemá jméno, není už nicím kontrolován... Zároveň také naznačuje, že ztráta jazyka upevňuje harmonii s ostatními živými tvory." ²⁸ Jinými slovy: individualita našeho já vymezená jazykem, skutečnost, že lidé mají jména, je příčinou našeho odcizení. Skutečnost jazyka nás omezuje, brání nám ztotožnit se s veškerým bytím a básník nesmyslu, jímž je Lewis Carroll, projevuje tedy touhu po mystickém spojení s věcmiřem zničením jazyka, nesmyslem, svévolným pojmenováním věcí.

1111-5341

- 21 -

Tento metafyzický impuls vystupuje do popředí ještě zřetelněji v díle Christiana Morgensterna / 1871-1914/, poněvadž filosofický obsah jeho nesmyslných veršů je ještě patrnější. Pro většinu z nich je charakteristické, že básník považuje všechny pojmy za stejně skutečné. V Tyčkovém plotě / Der Lattenzaun např. během architekt nezájem mezi tyčkami používá jich ke stavbě domu :

Der Zaun indessen stand ganz dum
mit Letten ohne was herum.

Ein Anblick grässlich und gemein.

Drum zog ihn der Senat auch ein.

/Plot přitom stál jak hloupý strýc,
kolem tyček už neměl nic.

Prázdným vzhledem se sprostý zdál.

Proto jej senát zrušit dal./ 29/

Groteskní směsice slovních hříček a kosmického strachu, s níž se v Morgensternových Sibeničních písničkách / Galgenlieder setkáváme, je také silně pojmenovaná černým humorem : koleno putuje světem samo na vlastní pěst, poněvadž muž, jemuž kdysi patřilo, byl rozstřílen v nějaké válce, košíle mrtvého pláče ve větru a papír od chleba s máslem, který leží osamocen v zasněženém lese,

... Aus Angst, so sagte ich, fing an
zu denkem, fing, hob an, begann,
zu denken, denkt euch, was das heisst,
bekam / aus Angst, so sagt ich / - Geist ...
/ --- ze strachu - vida! - počínal
myslit, započal, začinal
myslit - pomysli ! - čímž v ten den
byl - vida ! - duchem obdařen ... /30/

Papír od chleba s máslem tedy předjal Heideggerovu filosofii bytí / básen vyšla poprvé v roce 1916 /, nakonec jej však přesto sežral pták.

Podobně jako Edward Lear vymýšlel také Morgenstern neúnavně nové živočišné druhy a podobně jako Lewis Carroll napsal básen jazykem, který sám vymyslil:

Kroklokwafzi ? Seměnil !

Seiokronto - prafriplo :

Bifzi, bafzi ; hulalemi :

quasti basti bo ...

Lalu lalu lalu lalu la !

/Kraklavavke ! Koranere !

Keonsirýři - guelira :

Brifsi, brafsi; gutužere :

gasti, desti kra ...

Lalu lalu lalu lalu la ! /31/

Z básníků, jimž se stal vyjadřovacím prostředkem nesmysl, jsou Edward Lear, Lewis Carroll a Christian Morgenstern nejvýznamější. Přiležitostně psali nesmyslné verše všichni, i vážní básníci. Můžeme začít Samuelem Johnsonem a Charlesem Lambem a pokračovat Keatsem a Victorem Hugem. Hranice nesmyslné poezie jsou.

1111-5341

- 22 -

ovšem pohyblivé. Patří k nesmyslné literatuře vtipné verše z Byronova Dona Juan nebo fantastické slovní hříčky a asonance Thomase Hooda ? Spadají sem mistrovský ilustrované a kreslený trikový film předjímající veršované příběhy Wilhelma Busche, kruté verše ze Struwwelpetere a Varovné povídky / Cautionary Tales / Hillaira Bellocia ? Všechna tato díla obsahují prvky pravé nesmyslné poezie, ve všech je rozbujelá hojnost a ukrutnost, které jsou také charakteristickým znakem Krutých písniček / Ruthless Rhymes / Harry Grahama a básnických sbírek Kattel-daddeldu a Kinder-Verwirr-Buch Joachima Ringelnazze.

Stejně rozsáhlé je pole nesmyslné prózy a rozprostírá se od Laurence Sterna až po aforismy Lichtenbergovy, od Charlese Nodiera až po Marka Twaina a Ambrose Bierce. Nádherné nesmyslné divadelní hříčky Ringa Lardnera / 1885-1933 /, které Edmund Wilson přirovnal k dílům dadaistů, patří ve své podstatě také k anglosaské tradici nesmyslné prózy. Třebaže jsou psány pro divadlo a přiležitostně i uváděny, nejsou tyto kouzelné kabinetní ukázky porušené logiky vlastně divadelními hrami. Jejich komika totiž často spočívá v režijních poznámkách a působí proto více, když se čtou, než když se hrají. Jak realizovat na jevišti např. tento režijní pokyn ze hry Clemo Utí / Lekníny : "Wama přichází z exkluzivního cukrárství. Odchází jako by se najedla sladkostí."

Přes svou půvabnou nedůslednost jsou dialogy těchto hříček / jako ostatně vše, co se opírá o volné asociace / psychologicky pravděpodobné, neboť se stále vracejí k elementárním lidským vztahům. Ve hře Tridget of Griva se jedna z jednajících osob táže druhé / obě sedí v lodi a dělají, jako by lovily /: "Jak se jmenovala vaše matka, než se provdala ?" a dostává se jí odpověď : "Tehdy jsem ji ještě neznal." Ve hře Dinner Bridge říká jeden muž, že mu první žena zemřela, a na dotaz, jak dlouho s ní byl ženat, odpovídá : "Právě do dne, kdy zemřela." Ve hře I Gaspíři / Galouničci se jeden cizinec táže druhého; "Kde jste se narodil?" "V posteli," zní odpověď, načež druhý říká: "Velmi hezká krajina." Na dotaz, zda je ženatý, tázený odpovídá : "Nevím. Nějaká žena u mne bydlí, ale já se o ní nestarám."

Nesmysly Ringa Lardnera se velmi podobají nesmyslným monologům Roberta Benchleyho. K vynikajícím americkým autorům nesmyslné literatury nutno počítat také S. J. Perelmana, který napsal nejlepší dialogy bratří Marxových, a tím přímo ovlivnil absurdní divadlo. Nesmyslné básně a prózy dosahují svého osvobojujícího účinku tím, že překračují hranice rozumu a otevírají cesty do říše volnosti, kde logika a pouta konvencí neplatí. Existuje však ještě jiný druh nesmyslu, který oblast jazyka spíše zužuje, než rozšiřuje a který používá k satirickým a destruktivním účelům slovních klišé, ustrnulých zbytků mrtvého jazyka. Jde tedy o něco, co se v absurdním divadle vyskytuje velmi často.

V této oblasti byl prvním průkopníkem Gustave Flaubert. Zabýval se intenzivně problémem lidské hlouposti a sestavil slovník klišé a mechanických odpovědí ; vyšel pod názvem Slovník přijatých myšlenek / Le Dictionnaire des idées reçues jako dodatek posmrtně vydaného Flaubertova románu Bouvard a Péciuchet. Spolu s dodatky nalezenými později obsahuje dnes tento slovník 961 hesel a uvádí v abecedním pořádku nejběžnější slovní klišé, nejčastěji používaná rčení a ustálené myšlenkové asociace francouzské buržoazie 19. století. Čteme tam : "Pení-

1111-5341

- 23 -

ze - příčina všeho zla.", "Diderot - následován vždy d' Alembertem", "Jansenismus - není sice známo, co to je, ale je vhodné o tom mluvit ve společnosti."³²

Flaubertova příkladu následoval James Joyce a do svého Odissea / Ulysses/, do pasáže, v níž vystupuje Gertie MacDowellová-Nausikaa, vložil celou encyklopédii anglických slovních klišé. Absurdní divadlo v této tradici pokračuje, neboť čerpá z nepřeberných pramenů komiky, které Flaubert a Joyce objevili v nevyčerpatelném množství slovních klišé a ustálených rčení.

Stejně významným a prastarým prvkem, který absurdní divadlo oživilo, je uplatnění mytu, alegorie a snu, jinými slovy konkrétní znázornění psychologické skutečnosti. Mýtus a sen spolu úzce souvisí, neboť myty se považují za kolektivní sny lidstva. V racionálních společenských formách Západu už myty většinou na kolektivní úrovni nepůsobí / velmi nápadně však působily v nacistickém Německu a dodnes se evidentně uplatňují v zemích komunistických/. "Na úrovni zkušenosťi individuální," zdůrazňuje Mircea Eliade, "mytus nikdy nezanikl úplně a projevuje se ve snech, fantaziích a touhách moderního člověka." ³³

Absurdní divadlo se snaží tyto touhy vyjádřit. V jedné ze svých vášnivých obhajob absurdního divadla napsal Ionesco: "Hodnota Beckettova Konce hry spočívá v tom, že stojí blíže Knize Job než bulvárnímu divadlu a šansoniérům. Toto dílo nalezlo za časem a za pomíjejčností dějin něco trvanlivějšího, pradějiny, prasituaci, od níž se všechny děje a situace odvozují ... Ano, hlavou hnuti, k němuž se hlásím, je král Salamoun a Job, Beckettův současník." ³⁴

Snová literatura byla vždy silně prostoupena alegorickými prvky, vždyť myšlení v symbolech je konec konců charakteristickým znakem umění. Petr Oráč / Piers Plowman /, Dantova Božská komedie / La Divina Commedia/, Bunyanova Cesta poutníkova / Pilgrim's Progress / a Blakeovy prorocké vize jsou v podstatě alegorickými sny. Alegorický prvek může někdy působit téměř mechanicky, intelektuálně a pedantsky, jak je tomu v četných autos sacramentales španělského barokního divadla ; jindy si ale uchová své poetické kouzlo, aniž s něčím přesně koresponduje, např. ve Spenserově Králově víd / Faerie Queene /.

V divadle není vždy snadné odlišit poetické znázornění skutečnosti od světa snu. Shakespearův Sen noci svatojánské jedná o snech a přeludech / vzpomínky na Klubkovu proměnu a očarování milenců /, přitom je ale celá hra snem. Děj Zimní pohádky působí značně vymělkovaně a manýristicky, pojímá-li se jako skutečný příběh. Díváme-li se však na ni jako sen o vině, která je ve velkolepé fantazii o splněných přáních smazána, stává se její děj přesvědčivým a dojemně poetickým. Alžbětínské divadlo sdílí svým způsobem Genetovu koncepci divadla jako zrcadlového sálu ; svět se mu jeví jako divadlo a život jako sen. Když Prospero říká :

Jáme látká, z jaké utvořeny sny
a naše malé žítí kol a kol
jest obklopeno spánkem,³⁵

sám hraje v kouzelné pohádce, oživené postavami ze snu.

Stejná myšlenka ovládá divadlo Calderónovo. Vyskytuje se nejen ve hře Život je sen / La Vida es Sueño/, nýbrž také v alegorické vizi Velké divadlo světa

/ El Gran Teatro del Mundo /, kde je svět znázorněn jako divadlo, v němž každý herec hraje úlohu přidělenou mu Bohem, stvořitelem světa. Jednající osoby hrají svůj život na divadle světa jako ve snu a jejich smrt znamená pročítání, při němž člověk dojde věčné spásy nebo věčného zatracení. Calderónova hra vychází údajně ze Senekových Listů / Epistolae LXXVI a LXXVII/, v nichž se hovoří o tom, že velcí tohoto světa jsou jen herci, kteří musí odznaky své moci vrátit, jakmile opustí jeviště.

V jiném významném alegorickém dramatu baroka, v Genodoxu německého jezuity Jakoba Bidermanna /1635/ bojuje ďábel s andělem o duši hrdinovu ; v hodinu jeho smrti sbor zpívá :

Vita enin hominum

Nihil est, nisi somnium.

/ Vždyť lidský život není
nic jiného nežli snění /.

Barokní ukutné hry, jejichž nejvýznamnějšími příklady jsou tragédie Johna Webstera a Mstitelova tragédie /The Revenger's Tragedy / Cyrila Tourneura, představují sny jiného druhu - úděsné vidiny utrpení a pomsty.

Když opadla záliba v alegorii, přišla ke slovu fantazie, např. v satirických fataziích Swiftových Gulliverových cest /Gulliver's Travels/ a v "gotických" románech na způsob Walpoleova Otrantského zámku /The Castle of Otranto/, v němž tajemný obrněnc rozdrtí zámek se stejnou nevyhnutelností, s níž se v Ionescově hře Amedée rostoucí mrtvola zmocní bytu manželského páru. Byl-li snový svět barokní alegorie při vší své symbolice přísně racionální, pak snová literatura osmnáctého a raného devatenáctého století sahá po motivech iracionálních. Hranice osobnosti se stávají neurčitými, jednající osoby se nečekaně proměňují a dochází k nezvyklým jevům v prostoru a čase. Mistři tohoto literárního žánru jsou E.T.A. Hoffmann, Gérard de Nerval a Barbey d'Aurevilly. Jejich fantastické příběhy připadaly současníkům asi jako nám science fiction. Dnes v nich spatřujeme především sny a fantazie, projekce agresivních impulzů, pocitů viny a sexuality. Výstřední orgiastické fantazie markýze de Sada lze rovněž charakterizovat jako transpozici psychologických konstant do literární formy.

Motiv snu se v dramatu projevuje také tak, že se osobám prostého ducha nmluví, že skutečnost kterou prožívají, je snem. Příkladem tohoto druhu je Vykuk /Sly/ ze Zkrocení zlé ženy a nelitostná komedie Jeppe z Húrky /Jeppe paa Bjerget / Ludwiga Holberga /1722/. Sedláček Jeppe se probudí z opilství v baronově zámku. Nejprve je ponechán u vře, že se nachází v ráji, potom ale procítá po druhé - na šibenici. Goethe vytvořil pravý svět snu ve Valpuržině noci v 1. a 2. díle Fausta. Snové scény nacházíme také v Ibsenově Peeru Gyntovi. Madáchova Tragédie člověka, mistrovské dílo maďarské dramatické literatury, se rozvíjí kolem Adamova snu o budoucnosti a zániku lidstva.

Prvním autorem, který uvedl svět snu na jeviště v duchu moderní psychologie, byl však August Strindberg. Trojdílný dramatický cyklus Do Damasku / Till Damascus, 1898-1904/, Hra snu / Ett drömspel, 1902 / a Strašidelná sonáta /Spöksonaten, 1907 / je mistrovským přepisem snu a blouznění a zároveň bezprostředním zdrojem absurdního divadla.

V těchto Strindbergových hrách se dovršuje pozvolný přesun od objektivní reality vnějšího světa do subjektivní skutečnosti svědomí, přesun, který tvoří mezník mezi divadlem tradičním a moderním, mezi zobrazujícím znázorněním vnějších jevů a expresionistickou projekcí vnitřní skutečnosti. Neznámý, ústřední postava hry Do Damašku, je obklopen archetypálnimi postavami: dáma představuje ženský princip jeho života, druhý muž jeho odvěkého nepřitele. Ostatní osoby jsou emanacemi osobnosti Neznámého; zlý duch představuje jeho zlé stránky, zpovědník a žebrák stránky lepší. Rovněž scény, v nichž tyto postavy vystupují, jsou pouhým odrázem vnitřního stavu hrdiny nebo autora; pompézní hostina, při níž vláda Neznámého hostí jako velkého vynálezce, se náhle promění ve shrázdění pochybených individuí, která si z něj tropí smích, protože nemůže zaplatit účet. V předmluvě ke Hře snu Strindberg píše:

"Autor navázel na svou dřívější snovou hru Do Damašku a snažil se zde napodobit nesouvislé, ale nepopratelně logické formy snu. Všechno se může stát, vše je možné a pravděpodobné. Zákony prostoru a času neexistují. Skutečnost je jen bezvýznamným podkladem, který fantazie dotváří a přetváří ve směsi vzpomínek, prožitků, fantazií, nesmyslů a improvizací. Osoby se štěpí, zdvojují, vzájemně zaměňují, mizejí, zhmoždějí, rozplývají a znova zcelují. A nad vším vládne jedno vědomí, vědomí snu, který nezná žádných tajemství, žádných nedůsledností, žádných pochyb a žádných zákonů."^{36/}

Hra Do Damašku má východisko, neboť slibuje útěchu v náboženské víře. Hra snu a Strašidelná sonáta naproti tomu ukazují svět ponuré beznaděje a zoufalství. Ve Hře snu Indrova žena poznává, že žít znamená činit зло, a světem Strašidelné sonáty je marnice, místo viny, vidin, šílenství a absurdity.

Zajímavé a zároveň paradoxní je, že psychologický subjektivismus, který se projevuje ve Strindbergových hrách, přímo a logicky rozvíjí tendence vedoucí k naturalismu. Snaha reprodukovat skutečnost, a to skutečnost v její úplnosti, vedla nejprve k bezohledně přesnému popisování vnějších jevů; později ale způsobila, že objektivní realita se začala považovat za relativně málo důležitou část skutečného světa. Proto přešel román od detailního popisu Zolova k ještě podrobnějšímu a téměř mikroskopicky přesnému popisu dojmů, které svět zanechává ve vědomí pozorovatele /viz dílo M. Prousta/. Strindbergův vývoj se do jisté míry podobá vývoji románu. Od raných historických her,

romantických dramat osmdesátých let a nemilosrdného naturalismu Otoe a jeho halucinaci dospívá k expresionistickým snovým hrám prvního deseti let našeho století.

Podebně, třebaže na jiné úrovni, se vyvíjel James Joyce. V mládí se naučil norský, aby mohl číst v originále Ibsena. Jeho raná hra Vyhnanec, Exiles/ a dublinské povídky vycházejí z pečlivého pozorování vnějšího světa a jeho realitu se snaží postihnout. V Odysseovi / Ulysses/ však začal Joyce zobrazovat skutečnost v její celistvosti. Episoda z nočního města, napsaná ve formě snové hry, patří k jedinečným příkladům raného absurdního divadla. Bloomův sen o velikosti a ponížení a Stephenův o vině se zde prolínají v rychle se střídajících groteskního humoru a tisnitvě úzkosti.

Není náhodou, že téměř čtyřicet let po dokončení Odyssea bylo učiněno několik nikterak neúspěšných pokusů uvést Odysea / zejména scény z nočního mě-

ta/ na jeviště. Umožnily to úspěchy Beckettovy a Ionescovy, neboť dramatické partie Odyssea absurdní divadlo nejen předjímají, nýbrž dokonce předstihují svou odvážnou koncepcí a originálními nápady.

Joyceovy Plačky nad Finneganiem / Finnegan's Wake / předjímají jazykové experimenty absurdního divadla rovněž, a to tím, že se snaží proniknout do hlubších vrstev vědomí, do vrstev, v jejichž těsném sousedství leží podvědomé zdroje myšlení. I zde dospěl Joyce v mnohem ohledu dále a hlouběji než generace po něm.

Alegorické hry středověku a baroka vyjadřovaly obecně uznávané věrování představy a byly konkretizací mýtů určité doby. Spisovatelé typu Dostojevského, Strindberka a Joyce se naproti tomu ponořili do svého vlastního podvědomí a shledali, že jejich osobní víze mají obecně kolektivní význam. Totéž platí o Františku Kafkovi, jehož vliv na absurdní divadlo byl stejně silný a bezprostřední jak vliv Strindbergův a Joyceův.

Kafkovy novely a románové fragmenty jsou v podstatě neovyčejně přesnými popisy zlých snů a vidin, pocitů strachu a viny senzitivního člověka, který se ve světě konvencí a rutiny cítí cizincem. Zobrazuje-li Kafka svůj pocit ztráty kontaktu se světem a svůj pocit viny, že není s to přerušený kontakt obnovit /srv. tušení pana K., který porušil zákon, o němž nic neví, a postavení jiného pana K., zeměměřče, povolaného na zámek, do nějž se nemůže dostat/, pak jsou dnes všechny tyto obrazy věrným vyjádření situace moderního člověka. V krátkém, ale výstižném eseji o Kafkovi Ionesco píše: "Základním tématem Kafka díla je člověk, který zbloudil v bludišti, člověk, jenž ztratil Ariadninu nit. Jestliže se člověk ničím neřídí, pak to znamená, že se už ničím řídit nechce, a od tudíž pochází jeho pocit viny, jeho strach, absurdita dějin".^{37/}

Třebaže Kafka divadlo silně přitahovalo, napsal pro ně jen jeden krátký dramatický zlomek nazvaný Hřbitovní hlídač / Der Gruftwächter /. Je to vstupní scéna z nedokončené hry: mladý princ k sobě povolává starého hlídeče mauzolea, v němž jsou pohřbeni jeho předkové, a stařec mu vypráví o hrůzném zápasu, který musí každou noc s duchy nebožtíků podstoupit, když chtějí uniknout ze zajetí hrobu a vtrhnout do světa živých.

I když Kafkův skromný dramatický pokus neskončil úspěchem, lákala k jevištnímu zpracování jeho próza. Upravovatelé totiž odhadli, že její bezprostřednost, obrazová konkrétnost a tajemné napětí jsou ideálním materiélem pro scénu. Z velkého počtu jevištních adaptací Kafkův románů a povídek je nejvýznamnější Proces, pořízený André Gidem a Jean-Louis Barraultem podle stejnojmenného Kafkova románu. Premiéra se konala 10. října 1947 v divadle de Marigny / Théâtre de Marigny /.

Představení zapůsobilo na diváky hlubokým dojmem. Hrálo se totiž v čase nejpříhodnějším - krátce po skončení hrůzné německé okupace. Kafkův sen o vině a zváli moci, které ovládají svět, byl pro francouzské publikum v roce 1947 víc než pouhou fantazií. Strach spisovatelův se stal skutečností a změnil se v kolektivní strach národů. Kafka vidina absurdního, svévolného a iracionálního světa se stala nanejvýš realistickou předpovědí.

Proces byl prvnou divadelní hrou, která plně odpovídala absurdnímu divadlu, jak je známe z padesátých let. Byl předchůdcem díla Ionescova, Adamovova a Beckettova. Barraultova inscenace předjala také četné jejich scénické nápadы, neboť jsou v ní spojeny tradice klaunovských žertů, nesmyslné poezie, snové a alegorické literatury. Jeden rozpačitý kritik tehdy napsal: "Není to hra, nýbrž sled obrazů, vidin a přeludů." Jiný psal takto: "Je to film, balet, pantomima, všechno dohromady. Připomíná to filmovou montáž nebo ilustrace v obrázkové knize."³⁸ Jean-Louis Barrault inscenoval hru ve volném, plynulém a groteskně fantastickém slohu a tím napojil Kafkovo dílo styl, který mu byl vlastní, a na tradici, již absurdní divadlo dále rozvinulo literárně i divadelně. Jde o tradici obrazoborec, k níž patřili Jarry, Apollinaire, řeadaisté, mnozí němečtí expresionité, surrealisté a proroci nelítostného, krutého divadla, např. Artaud a Vitrac.

Toto hnutí se zformovalo onoho památného večera dne 10. prosince 1896, když Lugné-Poë dával v Théâtre de l’Oeuvre Jarryho Krále Ubu / Ubu Roi. Skandál tímto představením způsobený nebyl o nic menší než "pověstná" bitva při premiéře Hugovy hry Hermani v roce 1830, kterou byl ve francouzském divadle zahájen spor o romantismus.

Alfred Jarry /1873-1907/ je jednou z nejneobvyklejších a nejvýstřednějších postav mezi francouzskými prokletými básníky. Když zemřel, byl považován pouze za jednoho z příslušníků onoho bizarního druhu pařížských hohémů, kteří svůj život spojili se svým dílem do té míry, že se stali groteskními postavami vytvořenými jejich vlastní obrazností. Tyto postavy pak odcházely ze scény, když jejich tvářci a představitelé vzali za své nemírným požíváním absantu a jinými výstřednostmi. Jarry tímto způsobem sice skončil, zanechal však po sobě dílo, jehož význam stále vznáštá.

Jarry píše jazykem divokým, extravagantním a nespoutaným, čímž se řadí ke škole Rabelaisově. Svou obrazností je však poplatný pochmurnému, tíživému a mučivému světu jiného perverzního a nešťastného básníka. Jeho jméno je Isidor Ducasse /1846-1870/, říkal si Comte de Lautréamont a je autorem Zpěvů Maldororův / Les Chants de Maldoror /, onoho mistrovského díla romantické dekadence, které později inspirovalo surrealismus. Jarry silně ovlivnil také Verlaina, Apollinaire a zvláště Mallarméa, který ve svých úvahách o divadle snil o novém divadle schopném nahradit racionalní, "dobře dělané" drama z konce století a již v roce 1885 požadoval mytické, svým iracionalismem zcela nefrancouzské divadlo s dějem "zbaveným všeho místa, času i osob," neboť "naše století a naše země, které je tolik zdůrazňují, zničily mytus myšlenkou a musí jej proto znova vytvořit."³⁹

Král Ubu tento zrod mytické postavy a groteskního světa archetypálních obrazů dozajista znamená. Hra byla vlastně studentským žertem na jednoho učitele gymnásia v Rennes, kam chodil Jarry do školy. Tento terč studentských šprýmů se jmenoval Hébert a přezdívalo se mu Père Héb nebo Père Hébé, z čehož se později vyvinulo UBU. Jarry původně napsal loutkovou hru o hrdinských činech otce UBu a vým přátelům ji předvedl v roce 1888, když mu bylo 15 let.

Ubu je nelítostná karikatura tupého a sobeckého městáka, jak se jeví kritiku pohledu školákovu. Tato rebelaisovská postava, připomínající svou nenasytitostí a zbabělostí Falstaffa, znamená však než společenskou satiru, neboť je hrůzným symbolem živočisné povahy člověka, jeho ukrutnosti a bezcitnosti. Ubu se prohlásí za polského krále, všechny vraždí a mučí, až ho nakonec ze země vyženou. Je to hrubý, vulgární a neuvěřitelně brutální netvor, který v roce 1896 působil ještě přehnaně, v průběhu dalších padesáti let byl však skutečností zdaleka překonán. Intuitivní obraz temných stránek lidské povahy promítaný básníkem na jeviště se znova ukázal prorocky pravdivým.

V této loutkové hře, jejíž nestvůrnost byla zdůrazněna poštavami oděnými do silně stylizovaných a jakoby ze dřeva ušitých kostýmů a dětský naivními dekoracemi, chtěl Jarry zcela záměrně předvést městskému publiku jeho vlastní ještěnost a ohavnost:

"Chtěl jsem, aby po zvednutí opony jeviště bylo pro obecenstvo jako zrcadlo v pochádkách paní Le Prince de Beaumont, ve kterém se hříšník vidí s dračím tělem a býčími rohy, znázorňujícími jeho hřichy. Není divu, že obecenstvo bylo ohromeno, když uvidělo svého mrzkkého dvojníka, který mu ještě nebyl celý představen. Jak řekl výtečně pan Catulle Mendès, šlo tu o 'věčnou lidskou kloupost, o věčnou chlápnot, o věčnou nenasycitost, o nízké pudy povyšené na tyranii; o stydlivost, etnosti vlastenecké a ideál lidí, kteří se dobré najedli.'⁴⁰

Publikum bylo skutečně ohromeno. Sotva vyslovil Gémier, představitel otce UBu, první slovo, což bylo "Hovnajs!", ihned začalo pobouření. Trvalo čtvrt hodiny, než byl obnoven klid a projevy pro i proti nepřestaly po celý večer. Mezi přítomnými byli též Arthur Symons, Jules Renard, W. B. Yeats a Mallarmé. Arthur Symons popsal dekorace a celou inscenaci takto:

"Dekorace připomínaly skutečnost viděnou očima dítěte, neboť byly pohledem zevnitř i zvenčí a znázorňovaly souběžně tropické, mírné i arktické pásmo. V pozadí jeviště stály pod modrým nebem kvetoucí jabloně a proti nebi se rýsovalo malé zavřené okno a komín, jímž přicházely a odcházely hřmotné a krvlačné postavy dramatu. Vlevo byla namalována postel a v jejích nohách holý strom, na nějž padaly sněhové vločky. Napravo stála palma... na nebi se otevíraly dveře a vedle nich se klátil kostlivec. Měnila-li se scéna, přišel po špičkách na jeviště důstojně vyhlížející mladý muž oděný ve večerním obleku a pověsil na hřebík nový plakát s popisem místa, kde se děj odehrává."⁴¹

Yeats právem tušil, že skandální představení, jehož se účastnil, znamená konec jedné epochy v umění. Své zážitky z návštěvy Jarryho groteskního drama tu, jeho kříkavých barev a záměrné hrubozrnnosti podrobň popsal v autobiografii Chvějící se závoj / Trembling of the Veil:

"Herci mají vystupovat jako loutky, hráčky či panáci, a tak poskakuji jako neohrabané žáby. Na vlastní oči vidím, že hlavní postava, kterou má být nějaký král, drží místo žezla kartáč, jehož se užívá k čištění záchodů. Považovali jsme za svou povinnost podporovat tu nejnádšenější část publika, a proto jsme souhlasili s hrou projevovali křikem. Toho večera jsem však byl v hotelu Corneille velmi smutný, neboť veselohra a její objektivní stránka na mne začala zvou mocně působit. Říkám si: Co je ještě možné po Stéphanu Mallarméovi, po

Paulu Verlainovi, po Gustavu Moreauovi, po Puvis de Chavannes, po naší poezii, po všech našich subtilních barvách a nervózních rytmech, po něžně nadýchanych tónech Conderových? Pouze vůn barbarství." 42/

Mallarmé, jehož Jeats opěvoval jako mistra subtilních huančí, naproti tomu Jarrymu blahopřál: "Postavil jste před nás se svou společností neobyčejnou postavu a vytvořil jste ji ze zvláštní a tvrdé hliny. Počíhal jste si však přitom jako nejukáznější a nejjistější dramatický sochař. Postava krále Ubu vstoupí do repertoáru nejnáročnějšího vkusu a stále mi tančí na myslí." 43/

Dalším účastníkem této pamětihoné premiéry byl dramatik Henri Ghéon. Téměř za půl století napsal o jejím významu toto:

"Víte, proč má podle mého názoru Théâtre de l'Œuvre největší právo, aby mu přátelé divadla byli zavázáni? Proto, že v kakovoni ptačích hlasů, hvízdání, výkřiku protestu a smíchu uvedlo Krále Ubu. Gymnasista Alfred Jarry si chtěl ztropit žert ze svého učitele, prostými tahy ve stylu Shakespearea a maskového divadla a načrtl jeho pochmurnou karikaturu a bezdék vytvořil mistrovské dílo, z něhož se stala epická satira na chemického a nelidského městského improvizovaného vůdce lidu. Ať se na hru diváme jakkoliv, je Král Ubu divadlem 'staprocentním', divadlem - jak bychom dnes řekli - čistým, syntetickým, které... na hranici skutečného vytváří skutečnosti ze znaku..." 44/

Hra, která musela být po dvou představeních stažena a jež rozpoutala bouře nadávek, stala se tak z hlediska dalšího vývoje mezníkem a ukazatelem.

Způsob vyjadřování krále Ubu považoval Jarry stále více za vlastní. Ubu ostatně přichází znova ke slovu ve hrách pozdějších a vystupoval i ve hrách ranných, např. v Memoriále prchavého času / Les Minutes de sable mémorial / a v Césaru Antikristovi / César - Antechrist /, neobvyklé kosmické fantazii, jež mystické a heraldické prvky se ve třetím, na zemi se odhrávajícím jednání mísí s Ubuovou polskou monarchií. V letech 1899, 1901 a 1902 vydal Jarry Almanachy otce Ubu. Skutečným pokračováním Krále Ubu však byl Ubu spoutaný / Ubu Enchaîné /, 1900/. V této hře žije Ubu jako vyhnaneц ve Francii, a aby se odlišil od svobodných občanů, stane se úmyslně otrokem.

Některá velmi významná Jarryho díla vyšla až posmrtně. Platí to o epizodickém románu podle vzoru Rabelaisova nazvaném Skutky a názory doktora Faustrolla / Gestes et opinions du Docteur Faustroll /, 1911/, jehož hrdina - například Faust a například troll / Jarry znal skandinávského přírodního ducha z Ibsenova Peer Gynta / - je zvěstovatelem patafyziky. Za doktora patafyziky se původně označil Ubu v prvním výstupu hry Memoriál prchavého času, nepochybě proto, že Hébert byl profesorem fyziky. Patafyzika, která byla miněna jen jako karikatura zesměšňující přírodní vědy, se později stala principem Jarryho estetiky. Faustroll definuje patafyziku jako vědu o pomyslných řešeních, která pouhým náčrtům symbolicky přiznává vlastnosti věcí zahrnutých do jejich možnosti." 45/

Tím je v podstatě definován subjektivní, expresionistický názor, který předjímá zkonkrétnování psychologických stavů na jevišti, jak je známe z absurdního divadla. Musíme tedy Jarryho považovat také za autora pojmu, o něž se opírá většina moderních názorů na umění, a to nejen na literaturu a divadlo.

1111-5341

- 30 -

10. O památku průkopnické osobnosti Jarryho peče Collège de Pataphysique, k jehož předním činitelům patří Ionesco, René Clair, Raymond Queneau a Jacques Prévert; významnou roli v něm hrál také zemřelý Boris Vian.

S podobnou nespoutaností a výstředností jako v Králi Ubu se setkáváme také ve hře, která asi dvacet let později vyvolala podobný skandál, v Tiresiových prsech / Les Mamelles de Tirésias / Quillauma Apollinaire. Poprvé se uváděla 24. června 1917 v divadle Maubel na Montmartru. V předmluvě k jejímu knižnímu vydání Apollinaire píše, že podstatnou část hry napsal již v roce 1903. Apollinaire, který Jarryho dobře znal, se přátelil s geniálními zakladateli kubistické školy a stal se jedním z nejvýznamnějších kubistických kritiků a teoretiků. Prsům Tiresiovým dal podnázev "surrealistické drama", a použil tedy jako první terminu, jehož bylo později použito k označení jednoho z nejdůležitějších uměleckých hnutí 20. století.

Apollinairův surrealismus se ovšem podstatně liší od pojetí André Bretona, který ve svých manifestech definoval surrealismus tak, jak jej chápeme dnes. Apollinaire vysvětuje pojem takto:

"Abych charakterizoval své drama, použil jsem, s odpustěním, novotvaru, což se mi přihází v zřídla, a vymyslil jsem si přidavné jméno nadrealistický, "surrealistický" které naprostě neznamená symbolistický..., avšak vystihuje dosti dobře tu tendenci v umění, která byt nebyla novější než všechno pod sluncem, nesloužila aspoň doposud k vyjádření žádného nebo tvrzení uměleckého či literárního.

Vulgární idealismus dramatických spisovatelů po Victoru Hugovi hledal pravděpodobnost v lokálních barvách konvenčnosti, které tvoří protějšek klamivému naturalismu mravoličných her ...

Pokoušeje se, když ne o obnovu divadla, tedy alespoň o osobní dílo, myslil jsem si, že je třeba vrátiti se k samé přírodě, ale nenapodobovati ji fotograficky. Když chtěl člověk napodobiti chůzi, vynalezl kolo, které se naprostě nepodobá noze. Takto dospěl k nadrealismu, nevěda ani jak,

Pro Apollinaira byl surrealismus uměním skutečnějším než skutečnost, uměním zachycujícím podstatu místo vnějška. Požadoval divadlo "moderní, jednoduché, prudké, buď se zkratkami, buď z rozšířováním, čehož je třeba, chceme-li diváky uchvatiti." 47/

Hra Prsy Tiresiovy je groteskní vaudeville s vážným politickým poselstvím, neboť se přimlouvá za radikální zvýšení přírůstku francouzského obyvatelstva zdecimovaného válkou a emancipací. Tirésias z názvu hry je původně ženou, jmenuje se Teréza a chce zasadovat do politiky, do umění a dalších mužských záležitostí. Rozhodne se proto, že se stane mužem. Tuto změnu provede prostě tak, že se zbaví prsů, které odlétají jako barevné dětské balónky do povětrí. Úlohu Terezy změněné v Tirésia potom na sebe bere její muž. Ve druhém jednání se mu podařilo přivést na svět již 40.049 dětí pouze tím, že sije intenzívě přál. Na konec se k němu žena vraci zpět. Vše se odehrává v Zanzibaru před očima zanzibarského lidu. Představuje jej jediný herec se-

1111-5341

- 31 -

dici beze slova na stole, na němž leží nejrůznější nástroje k vyrábění hluku, např. střelné zbraně, bubínky a kaskaněty, hrnce a kastroly, které lze jednou ranou rozbit. Hře předchází prolog, v němž ředitel divadla vyslovuje Apollinaireovo divadelní krédo :

"Nebot divadlo nesmí být uměním zrakového klamu

Jest správné používá-li dramaturg.

Všechn zázraků které má po ruce

Jest správné jestliže dává mluviti davu a neživým předmětům

Když se mu zlibi

A nedbá-li času

Ani prostoru

Jeho hra je jeho vesmírem

Je v něm bohem a tvůrcem

Vládnoucím podle své vůle

Zvuky posuny pochody davu barvami

A to nejen za tím účelem

Aby fotografoval to čemu říkáme úsek života

Ale aby objevil život ve vši jeho pravdě ..." 48/

V době, kdy Apollinaire zemřel na španělskou chřipku - bylo to 9. listopadu, v den příměří - se připravovala jeho hra Barva času /Couleur du Temps/. Od Prsů Tiresiových se sice značně liší, jako ona hra si však vytváří svůj vlastní svět. V tomto neobvyklém veršovaném dramatu prehá skupina letců z války na jižní pól a chce tam najít věčný mír. Místo toho ale objeví krásnou ženu zamrzlou v ledě a v boji o ni se vzájemně povraždí. Jde tedy o další alegorický sen, který tím, že pochází od autora Prsů Tiresiových, dokazuje úzkou souvislost mezi groteskním nesmyslem a mytickou atmosférou Barvy času.

Bohémská Paříž Jarryho a Apollinaireva byla světem, v němž se prolínalo malířství, poezie a divadlo, a zároveň křížovatkou cest k modernímu umění. Dekorace ke Králi Ubu maloval sám Jarry za pomocí Pierra Bonnarda, Vuillarda, Toulouse-Lautreca a Sérusiera.^{49/} Apollinaire byl obhájcem a propagátorem kubismu a přítelem a druhem Matissovým, Braquovým a Picasso vým. Boj za překonání umění napodobujícího, imitujícího vnější skutečnost byl veden na široké frontě, takže absurdní divadlo vděčí za svůj vznik kolážím Picasso vým a Grisovým a obrazům Kleéovým/ jejich názvy jsou často malými nesmyslnými básněmi/, stejně jako svým předchůdcům literárním.

Spisovatele, malíře a sochaře spojovalo také hnutí dadaistické. Vzniklo za války v Curychu mezi francouzskými, německými a jinými evropskými uprchlíky a odpůrci vojenské služby a sloučilo tradici pařížskou s tradicí středo-evropskou. 2. února 1916 oznamily curyšské deníky otevření Voltairova kabaretu / Cabaret Voltaire /. 5. února byl předveden první celovečerní program ; mladý rumunský básník Tristan Tzara v něm předčítal své vlastní básně. K zakladatelům a členům hnutí patřili dále Hugo Ball / 1886-1927/, jeho žena Emmy Henningsová /1855-1945/, Richard Huelsenbeck / * 1892/, sochař a básník Hans Arp / * 1887/ a rumunský malíř Marcel Janco / * 1895/. Název dadaismu vznikl ná-

hodným nahlédnutím do francouzského slovníku. Huelsenbeck a Ball hledali jméno pro jednu kabaretní zpěvačku a přišli přitom na slovo "dada - koníček v dětském jazyce". Cílem dadaistů bylo zničení umění, ne-li všechno, tedy aspoň umění městského věku - příčiny válečných hrůz.

Voltairev kabaret se nacházel v curyšském starém městě, Spiegelgasse 1 /přímo v protějším domě číslo 6 bydlel Lenin, jehož asi rušilo každodenní hlučné počinání návštěvníků domu č. 1/. Jeho skromný pořad tvořily písň, recitace básní, skeče a příležitostné hry. Setkala se zde tradice mnichovského literárního kabaretu, v němž Wedekind a jeho okruh dospěli k imperfumennímu a vtipnému šansonu, s francouzskou tradicí lidového šansonu, jak ji pěstovali Yvette Guilbertová a Aristide Bruant. Deník Hugo Balla uvádí Kandinského recitaci básní, Wedekindovy a Bruantovy šansony a hudbu Regera a Debussyho. Arp předčítal Krále Ubu, Huelsenbeck, Tzara a Janco předváděli Simultánní báseň /Poème simultan/, tzn. současně recitovali tři básně, čímž vznikal nezřetelný a nesrozumitelný hluk. Tato recitace měla ukázat "boj lidského hlasu s hrozným, zamotaným a níčivým světem, jehož rytmu a hluku nelze uniknout." ^{50/} 4. června 1916 uveřejnili dadaisté první a poslední číslo časopisu Cabaret Voltaire. Přispěli do něho Apollinaire, Picasso, Kandinsky, Marinetti, Cendrars a Modigliani.

První hrou uváděnou na dadaistickém večeru v nových a větších prostorách byla Sfinga a hastroš /Sphinx und Strohmann/ od Oskara Kokoschky / * 1886/. Inscenoval ji a masky navrhl Marcel Janco. V hlavní roli vystupoval Hugo Ball, který popsal neobvyklé představení ve svém deníku ze 14. dubna 1917 :

"Hrálo se ... v tragických maskách; moje byla tak veliká, že jsem v ní mohl pochoplně svou roli číst. Hlava masky svítila elektrickým světlem; zář vycházející z očí působila v temném prostoru asi dost zvláštním dojmem... Za jevištěm obstarával Tzara 'hromy a blesky' a papouščím hlasem říkal 'Anima, sladká Anima : Zároveň však měl na starosti příchody a odchody, a tak blýskal a hřmotil na nesprávných místech a docela vzbudil dojem, že jde o zvláštní režijní efekt, o zámrný zmatek v zákulisí."^{51/}

Kokoschka sám označil hru za "kuriozitu", jde však o pozoruhodnou ukázkou raného expresionismu. / V improvizované podobě se dávala již v roce 1907 na výdejnské uměleckoprůmyslové škole. / Její hlavní postavou je pan Firdusi, který miluje Animu, ženskou duši. Kautschukmann, vzdělaný "hadí muž" ztělesňující zřejmě зло, se vydává za lékaře a slibuje Firdusimu, že ho z lásky vyléčí. Panu Firdusimu láска zatočila hlavou, a má tedy hlavu na slaměném trupu skutečně m obráceně. Proto také Animu nevidí, třebaže stojí těsně před ní. Lásku lze vyléčit jen smrtí. Pan Kautschukmann vzbudí Firdusihu žárlivost tím, že nechá párouška volat po sladké Animě. Firdusi nemůže otočit hlavu, aby zjistil, co se vlastně děje, a umírá zármutkem. Sbor mužů v cylindrech a s dírami místo obličeju rychle recituje nesmyslné aforismy a smrt, jediná postava normálního lidského vzhledu a odění, odchází s Animou, "již se snaží utěsit a zdárně utěšuje." ^{52/}

Tzara ve svém deníku píše: "Toto představení rozhodlo o úloze našeho divadla, jehož režie je ponechána subtilní invenci explozivních poryvů /spontaneity/,

jehož scénář je přenesen do hlediště, jehož režii lze pozorovat a jehož prostředky jsou groteskní, rozhodlo o DADAISTICKÉM DIVADLE".^{53/}

Navzdory velkým nadějím však dadaistické hnutí nikdy nemělo na divadlo podstatný vliv. A není divu. Dada bylo hnutí v podstatě destruktivní a jeho nihilismus byl natolik radikální, že nemohlo zvůrčím způsobem zapůsobit na uměleckou formu nezbytně spjatou s konstruktivní spoluprací většího počtu činitelů. Říká to i Georges Ribemont-Dessaignes, jeden z předních francouzských dadaistů, ve své autobiografii : "Dada v sobě obsahovalo protichůdné, neslučitelné a explozivní tendence. Stručně řečeno, heslem dadaismu bylo zničit svět a postavit místo něj jiný, v němž již nic neexistuje ".^{54/}

Hry, které dadaisté psali a většinou také sami hráli, jsou v podstatě nesmyslnými básněmi psanými ve formě dialogu, doprovázenými stejně nesmyslným dějem a inscenovanými v bizarních maskách a kostýmech. Na dadaistické manifestaci v poválečném dadaistickém centru, v Théatre de l'Oeuvre v Paříži, byl předváděn výbor z dadaistických her, mezi nimi také Tzarovo První nebeské dobrodružství pana Antipyrina /La première aventure céleste de M. Antipyrine/. Jedna její "Parabola" recituje tyto verše :

"... tento pták zbolel a dostal horečku jako od kterého pluku jsou ty hodiny ? od té hudby vlhké jako pana Cricriho navštěvuje v nemocnici snoubenka na židovském hřbitově se zvedají hroby jako hadi pan básník byl archandělem - opravdu řekl, že drogista se podobá motýku a PÁNOVI a že život je prostý jako bumbum, jako bumbum mého srdce".^{55/}

Téhož večera hráli André Breton, Philippe Soupault a A. Valerová Němého kanára /Le Serin mueet / Ribemonta-Dessaignese. V této hře sedí jeden herec na horním konci žebříku a druhý, černoch, má za to, že je skladatelem Gounodem a že všechny své skladby nacvičil se svým němým kanárem, který je ted nádherně zpívá, aniž přitom ze sebe vydá hlásku. Podobně bizarní^a převážně improvizované byly i ostatní hry předváděné během manifestace, a to Frosim / S'il vous plaît/ Brétona a Soupaulta a Rozladěný břichomluvec / Le Ventriloque désaccordé/ Paula Dermée. Ředitel Théatre de l'Oeuvre Lugné-Poë, který uvedl před pětadvaceti léty Krále Ubu, byl "skandálním úspěchem" dadaistické manifestace tak nadšen, že žádal další dadaistické hry. Na jeho výzvu reagoval jen Ribemont-Dessaignes a napsal hru Zizi de Deda, jejíž rukopis se ztratil. Vystupoval v ní papež, byl uzavřen v křídovém kruhu, z nějž nemohl ven ... Ale jak to bylo dál ? Ztratily se i vzpomínky."^{56/} Lugné-Poë o hře vážně uvážoval, ale nakonec ji odmítl, protože ji neshledal za zcela vhodnou pro divadlo.

Na druhé dadaistické manifestaci konané 20. května 1920 v sále Gaveau byla na programu Tzarova hra Druhé nebeské dobrodružství pana Antipyrina /La deuxième aventure céleste de M. Antipyrine/, dále skeč Zapomenete na mne /Vous m'oublierez/ Bretonů a Soupaultů, Aragonova hra Systéme DD a Tzarova kaufonie

1111-5341

- 34 -

neartikulovaných zvuků Vaseline symphonique. Předváděl ji soubor dvacetí mužů, který vykřikoval Bretonovy protesty proti tomu, že má hrát úlohu hudebního nástroje. Tohoto večera se zúčastnil také Picabia a Eluard.

Ze všech dadaistických her měla největší úspěch Tzarova tříaktovka Plynové srdece / Le Coeur à gaz /. Poprvé byla provedena 10. června 1921 ve Studiu v Elysejských polích. Šlo o zvláštní druh recitace, v níž jednotlivé postavy vystupovaly jako části těla, např. ucho, krk, ústa, nos a obočí. Ribemont-Dessaignes říká, že si na představení nemůže vzpomenout. Vlastně je ani neviděl, neboť ve hře hrál ústa. Spolu s ním účinkovali Soupault, Aragon, Benjamin Péret a sám Tzara, který hrál obočí. Plynové srdece je příkladem "čistého divadla" a za svůj účin vděčí především subtilnímu rytmu v podstatě nesmyslných dialogů, které užitím zdvořilostních konverzačních klišé předjímají Ionesca.

Tzara nazval hru " největším podvodem století ve třech jednáních", který "potěší jen industrializované idiocy věřící v existenci génia. Interpreti se prosí, aby hře věnovali stejnou pozornost jako mistrovským dílům o násilí typu Macbetha nebo Chantelera, k autorovi, který není génius, aby však měli respekt malý a konstatovali, že hra není adostatek vážná a nepřináší divadlu nic nového."^{57/} Repríza hry Plynové srdece, konaná 6. července 1923 v divadle Michel, vytvárala jednu z nejpamátnějších "bitev", k nimž v letech úpadku dada došlo ; Breton a Eluard vyskočili na jeviště, pustili se do sebe a byli vyhozeni ze dveří.

Mnohem závažnější než zmíněné drobné hry určené především k šokování městského publike jsou dvě Ribemont-Dessaignesova díla, v nichž se vážně pokusil vytvořit poetický svět schopný života na scéně. Jde o hry Císař čínský /L'Empereur de Chine/ z roku 1916 a Peruánský kat / Le Bourreau du Pérou/ z roku 1928.

První pojednává o sexualitě, násilí a válce. Její hrdinka, čínská princezna Onane, je vrtošivá a krutá nymfomanka; princeznin otec Espher, později čínský císař, je sadistický tyran. Onanu doprovází jí otroci Ironique a Equinoxe, kteří jsou na začátku hry přineseni v rakvích jako dar císaře filipínského. Odění jsou výstředně : nosí cylindry, skotské sukně a smokingy. Ironique má klapku na levém oku, Equinoxe na pravém, a musí se proto dívat na svět společně. Významnou roli hraje ve hře válka a mučení. Ministr míru začíná studovat strategii a stává se ministrem války. Po jeho jmenování následují scény znásilňování a podobných násilností. Vojáci šetří jen ty ženy, které pijí krev zavražděných. V závěru zabije byrokrat Verdict princeznu Onanu, která ho miluje. Poslední scéna končí nesmyslným duetem otroků:

Ironique : Když láska umírá ...

Equinoxe : Moč.

Hlas Verdictu / z temnoty / : Bůh .

Ironique : Konstantinopol.

Equinoxe : V Saint-Denis zemřela včera jedna stařena hladem.^{58/}

Hra Čínský císař v sobě spojuje prvky nesmyslu i násilí, tolik charakteristické pro absurdní divadlo. Nedokázala však tyto prvky spojit organicky a také její děj je poněkud rozvleklý a málo promyšlený.

1111-5341

- 35 -

Peruánský kat se zabývá podobnou tematikou. Vláda odstupuje a předává povážnou státní pečet katovi. Následuje období svévolných vražd a poprav. Ukaže se zde znova, že volná hra básnické imaginace a nekontrolovaná, podvědomá fantazie má přímo prorockou platnost. Násilné výstřednosti druhé světové války předpověděl již Čínský císař, v Peruánském katovi jsou vyličeny ještě drastičtěji. Skoro by se zdalo, jako by ničivý pud dadaistů byl sublimovanou formou stejně agresivních a násilných podnětů, které se později projevily v masových vraždách totalitních režimů.

Když se koncem války přemístilo centrum dadaismu do Paříže, vrátili se některí členové curyšského kroužku do Německa a přenesli hnutí do Berlína a Mnichova. Tam buď splynulo s mocným proudem německého expresionismu, nebo se rozvíjelo analogicky s ním. Dramatická produkce expresionismu byla příliš idealistická a příliš politicky tendenční, aby ji bylo možno považovat za vzor absurdního divadla. Spojuje ji však s tímto divadlem úsilí o vnější projekci vnitřní skutečnosti a snaha o konkretizaci myšlenek a citů. Jediným významným expresionistickým spisovatelem, kterého lze považovat za předchůdce absurdního divadla, je Yvan Goll /1891-1950/. Pocházel z Alsaska-Lotrinska a po vypuknutí války odešel do Švýcarska. Tam se setkal s Arpem a dalšími členy dadaistického kroužku. Později odešel do Paříže. Goll, který o sobě řekl, že nemá vlast, že je "osudem žid, narovený náhodou ve Francii a kolkoványm papírem označený za Němce",⁵⁹ byl básníkem dvojjazyčným /psal německy a francouzsky/.

Gollova expresionisticko-dadaistická dramata jsou psána německy. Vyvíjel se zřejmě pod vlivem Jarryho a Apollinaire a silně na něj zapůsobil také film Chaplináda /Die Chaplinade, 1920/, kterou sám označil za "filmovou báseň", je důmyslnou kombinací poezie a filmových obrazů. Jejím hrdinou je malý tulák Charlie Chaplin. Charlicheho obraz na plakátě ožívá, vytrhne se lepičí plakátu, sneží, jicímu se sadržet jej, a prožije řadu snových a filmových dobrodružství. Provází ho při všem srna, jež se promění v krásné děvče a je zabita lovcem. Zaplete se do revoluci a konečně se vraci zpět na plakát. Je to znamenitá hra a snad první, která uznává poetické možnosti filmu.

Roku 1920 uveřejnil Goll ještě dvě další dramata pod společným titulem Nesmrtelní /Die Unsterblichen/. Mají podnázev Naddramata /Überdramen/. Toto označení má stejný smysl jako podtitul "drame surréaliste" Apollinaireho Tiresia. V předmluvě vykládá Goll svou koncepci nové dramatické formy. V řeckém dramatu se měřili bohové s lidmi a divadlo zvětšovalo realitu až do nadlidských dimenzi. V 19. století však divadlo chtělo být pouze "zajímavým, advokátsky výpluvným nebo prostě popisným, nikoli tvůrčím, zpodobením života."⁶⁰ Novodobý dramatik musí nalézt cestu pod povrch skutečnosti :

"Básník si musí znova uvědomit, že existuje také něco jiného než svět pěti smyslů, že existuje také nadsvět a s ním se musí vypořádat. Neznamená to nikterak návrat k mystice, romantismu nebo varietnímu klaunství, třebaže nadmyslno je společný rysem všech ... Úplně se zapomnělo na to, že jeviště není nic jiného než světovací sklo. Velké drama si toho bylo vědomo vždycky : Řek chodil na kosturnech, Shakespeare rozmloval s obřími duchy mrtvých. Úplně se zapomnělo na

to, že prvním divadelním symbolem je maska... V masce je zákon, který je zákonem dramatu. Neskutečné se stává skutečností. Na několik okamžíků je dokázáno, že i nejbanálnější věc může být neskutečná a "božská" a že právě v tom spočívá největší pravda. Pravda není uzavřena do hranič rozumu, nalézá jí básník, ne filosof... Divadlo nesmí pracovat jen s "reálným" životem, a víli o věcech za věcmi, stává se "nadreálným". Čistý realismus byl největším omylem všech literatur."⁶¹

Smyslem divadla není zvětšovat městskovo pohodlí, musí ho naopak děsit, proměňovat v děcko : " Nejjednoduším prostředkem, jak toho dosáhnout, je groteska, pokud ovšem nebude smích. Lidská jednotvárnost a hluoust je tak nesmírná, že o ní lze vypovídat jen neobyčejnými prostředky. Nechť je tedy nové drama neobyčejné."⁶² Chceme-li v našem století dosáhnout podobných efektů jako řecké masky, musíme používat reprodukovaných zvuků, promítaných obrazů a megafonů. Jednající osoby musí být karikaturami v maskách a na chůdách.

V tomto významném manifestu jsou již přesně vystíženy mnohé charakteristické prvky a cíle absurdního divadla. Obě hry, v nichž se Goll pokusil své ideje realizovat, však zkľamaly. Nesmrtelní /Der Unsterbliche/, drama o dvou jednáních, ukazuje nadaného hudebníka, jež připraví průmyslový magnát o milenku. Téměř magnátovi prodá pak hudebník za velkou částku peněz i svou duši. Duše ho tedy opouští, aby mohla filmovat, čímž hudebník získává nesmrtelnost. Ve druhém jednání hudebníkova milenka zoufale hledá svého bývalého milence. Zároveň však flirtuje s novopečeným manželem, který přichází se svou ženou k jejímu manželu-průmyslovému magnátovi a chce se dát fotografovat. Nakonec hudebník Sebastian znova ožívá a volá na plátně po své milované. Ta ale odjíždí, tentokrát s důstojníkem. Třebaže se ve hře používá filmové techniky a projekce obrazů a třebaže některí herci vystupují v groteskních maskách, je jejím obsahem v podstatě stará, romanticko-sentimentální klišé : umělec prodává svou duši a ženu, již miluje, nedodal svou peněz a moc.

Druhé naddrama se nazývá Ten, který neumírá /Der Ungestorbene/ a zpracovává podobné dilema. Filosof chce napravit svět, a proto přednáší o věčném míru. Jeho žena, která koná službu u pokladny přednáškového sálu, však svede žurnalistu, využívajícího myslitele ke svým cílům. Vzniká z toho senzace a žurnalista přemlouvá filosofa, aby veřejně zemřel a dokázal tak, že v pokrok opravdu věří. Filosof však nezemře, třebaže jeho smrt za lidstvo byla už oznamena v tisku. Noviny přesto ale zůstávají přitom, že za lidstvo skutečně zemřel. Nakonec se k němu žena vrací a myslitel zahajuje nový cyklus přednášek, tentokrát "O hygienických poměrech věi v cizineckých hotelích". I zde používá Goll četných technických triků k tomu, aby své myšlenky vtělil do konkrétních divadelních obrazů /tanec sv. Vítá, jímž je postiženo moderní publikum, je znázorněn tanec reklamních sloupů; obecnostvo na filosofových přednáškách je znázorňováno monstrózním gigantem; student hází na zem svůj mozek, potom jej zase sebere a dá zpátky do hlavy/. Ale ani tentokrát nemohou surrealistické triky zakrýt málo původní základní myšlenku, totiž komerční využívání idealismu tiskem.

Stejný nesoulad mezi moderností výrazových prostředků a banalitou obsahu charakterizuje nejodvážnější Gollův pokus v tomto směru, satirické drama "Metusalém neboli Věčný městák /Methusalem oder Der ewige Bürger/". Také zde je teo-

retický úvod podstatně původnější než hra sama : "Moderní satirik musí tedy hledat nová drážidla. Nachází je v nadrealismu a alogismu. Nadrealismus je nejdůraznějším popřením realismu. Demaskuje vnější skutečnost ve prospěch pravdy bytí. 'Masky' jsou hrubé a groteskní jako pocity, které vyjadřují.

Alogismus je dnes duševním humorem, tedy nejlepší zbraní proti frázím, které ovládají celý život. Aby však básník nebyl fňukalem, pacifistou nebo příslušníkem Armády spásy, musí vám předvést pář kotrmelců a udělat z vás znova děti. Nebot vám chce dát panenky, chce, abyste se s nimi naučili hrát a piliny z těch, co se rozbijí, potom hodili do větru ." 63/

Přes svou vtipnost a kouzlo je však Metuzalém jen konvenční satirou na šoáckého majitele továrny na obuv a jeho chamtivého a obchodně zdatného syna, který má místo úst "měděnou troubu", "místo nosu telefonní sluchátko, místo očí dvě pětimarky, místo čela a klobouku psací stroj a antény, které při mluvení jiskří." 64/ Také zde vystupuje idealistický student. Je básníkem a revolucionářem, svede Metuzalémovu dceru a v jedné scéně vystupuje na jevišti ve třech osobách jako JÁ, TY a ON. Student zahyne v souboji s Metuzalémovým synem. V poslední scéně však znova procítá k životu, bere si Metuzalémovu dceru za ženu, a když mu žena porodí syna, je sám na nejlepší cestě stát se městákem. Nebot revoluce končí, "když ti druzí už vilu nemají", a nová začíná, "když my máme svou." 65/ A celou tuto romantickou lásku uzavírá výkřik mladé matky : "Kdyby jen ten malý pořád nečural!" 66/

Ke znázornění Metuzalémovu snu používá Goll opět filmové techniky. V jiné snové scéně vyzývají zvířata, která v živém nebo mrtvém stavu zdobí jeho dům, k revoluci proti tyranii člověka. Ožívání mrtvých má ukázat, že život stále trvá v té či oné formě a že divadlo nikdy nemůže poskytnout pravé a konečné řešení. Knižní vydání Metuzaléma ilustroval Georg Grosz a navrhl také masky k jeho berlínské inscenaci v roce 1927. Světová premiéra se hrála francouzsky v Paříži roku 1924. Nejšťastnějšími pasážemi této ambiciózní hry jsou dialogy městáka a jeho hostů. Skládají se ze samých slovních klišé a předjímají tak dialogy Ionescovy. Gollův omyl spočíval v tom, že se jako velký a senzitivní lyrik dal svést novými technikami a podřídil svou imaginaci potřebám masky a filmu. Proto se mu nepodařilo přenést svá téma do nových obsurdních básnických forem, které tak jasně tušil a ve svých teoretických projevech přesvědčivě formuloval. Snad byl Goll také příliš mírný a jemnositný, aby své satirické sklonky mohl plně uskutečnit.

Z Gollových německých vrstevníků psal divadlo v podobně krutém a groteskním duchu, jak si představoval Goll, jedině Bertold Brecht. Již v kritice uveřejněné v prosinci 1920 chválil Gollovy hry a nazval ho Courtelinem expresionismu. V průběhu svého vývoje od anarchistického básníka Büchnerova a Wedekindova stylu k přísnému marxistickému didaktovi napsal Brecht řadu her, které se svými klaunskými žerty, varietním humorom a technikou a zájmem o problémy identity a nepostihitelnosti lidského já blíží absurdnímu divadlu.

Brecht byl silně ovlivněn Karlem Valentinem, velkým mnichovským lidovým komikem a legitimním nástupcem harlekýna z komédie dell'arta. V jednoaktové .

fraše Svatba /Die Hochzeit, asi z r. 1923/ zobrazuje hroutící se nábytek prohnilosť rodiny, v niž se svatba odbývá. Podobně jako později v hrách Adamovo-vých a Ionescových je tedy vnitřní skutečnost vyjádřena hmotnými prostředky a zároveň se uplatňují drsné varietní gagy.

Svým záměrným nerespektováním jakékoli motivace připomíná absurdní divadlo nejvíce Brechtova nejsáhadnější hra V houštinách měst /Im Dickicht der Städte/. Byla napsána v letech 1921-1923 a patří k jeho nejzdálejším dramatům. Zápasí v ní na život a na smrt dva muži jménem Garga a Shlink, kteří jsou k sobě vzájemně připoutáni podivnou směsicí lásky a nenávisti. V úvodu se Shlink snaží koupit Gargovu názor na jednu knihu. Nabízí Gargovi, který je zaměstnán v knihovně, velkou částku peněz. Za tento ohnos má říci, že kniha, která se mu nelibí, se mu libí. V tu chvíli začíná boj. Jde o to přivést svého souku tak daleko, že uzná převahu protivníka a bude přinucen k vděčnosti nebo k útoku. Děj se odehrává v Chicagu v groteskní společnosti gangsterů a lynčerů.

Hra V houštinách měst ukazuje, že je nemožné postihnout motivy lidského jednání /čímž předjímá Pintera/, a zároveň klade otázku, zda je možné dorozumění mezi lidmi, a formuluje tím problém, kterým se zabývá Beckett, Adamov a Ionesco. Boj mezi Shlinkem a Gargou je především pokusem o navázání vzájemných styků. Nakonec dospějí oba k názoru, že tento kontakt nelze navázat ani prostřednictvím zápasu. "Nacpete loď lidskými těly až k prasknutí, a přece v ní bude taková osamělost, že se všichni promění v led... Ano, osamělost je tak nesmírná, že neexistuje ani boj." 67/

"Veselohra" "Muž jako muž / Mann ist Mann/ z let 1924/ 1925 popisuje proměnu mýrumilovného mladého muže v divokého válečníka. V této hře Brecht používá varietních technik. Scéna s proměnou, v níž je oběť přinucena udělat něco, co považuje za zločin, potom postavena před soud, odsouzena a přesvědčena o tom, že byla zastřelená /načež znova oživá jako nová osobnost/ je pojata jako varietní číslo a rozvíjí se jako sled kouzел. Při inscenaci této hry použil Brecht chud a podobných prostředků, aby se z britských koloniálních vojáků, kteří proměnu uskutečňovali, stali obrovští netvoři. Muž jako muž vyslovuje též absurdního divadla, že existence člověka není konstantou a že proměnlivost lidské osobnosti je tak velká, že se v průběhu hry může určitá osoba stát někým docela jiným.

Nedávno uveřejněná neznámá Brechtova báseň zajímavým způsobem objasňuje vztah her Muž jako muž a V houštinách měst. Zmíněná báseň pochází z raného dramatického zlomku Zelený Garraga /Der grüne Garraga/ a pojednává o městáku Galgei, který byl změněn v jiného člověka. Galy Gay, oběť ve hře Muž jako muž, byl tedy původně totožný s Gargou, obětí útoku V houštinách měst. A Shlinkův pokus koupit Gargovu názor je vlastně pokusem zbavit ho osobnosti, podobně jako ztratil svou osobnost Galy Gay ve hře pozdější. Tématem obou her je ovládnutí člověka silnější osobnosti, odcizení individuality jako forma násilí. A tento problém patří rovněž k tématickému okruhu absurdního divadla. Ionescova hra Kuba nebo podrobení /Jacques ou La Soumission/ je toho typickým příkladem.

Slině /Das Elephantenkab/ bylo napsáno v letech 1924-1925 a mělo se hrát jako mezihra ve hře Muž jako muž. Toto krátké interludium předjímá surrealistickou automatickou báseň i problém posouvání osobnosti. Slině obviněná z vraždy své matky dokazuje, že matka naprsto není mrtva a že vůbec není ani její matkou. Vina je přesto ale dokázána a slině odsouzeno. Tato hříčka je čistým antidivadlem, neboť zobrazuje autorovo podvědomí a odhaluje je se stejnou otevřenosťí jako rané hry Adamovovy, v nichž autor promítá na scénu své neurózy.

Adamov i Brecht se později od této fáze svého uměleckého vývoje distancovali, neboť se oba přiklonili k divadlu sociálně zaangažovanému a - alespoň vnějškově - však racionálnímu. Brechtův případ však zároveň ukazuje, že iracionální absurdní divadlo a tendenční politická hra nejsou neslučitelnými protiklady, nýbrž lišem a rubem téže mince. Brechtovy neurózy a soufalství, jimž dal průchod během svého anarchistického období, trvají i za racionální fasádou jeho dramat politických. V tom spočívá do značné míry básnická přesvědčivost jeho her. Nemá tedy pravdu Kenneth Tynan, staví-li proti Ionescově Brechta jako vzoru sociálně zaangažovaného divadla, a mylí se i Ionesco, nezapomínaje Brechta jako stělesnění sterilního ideologického dramatu. Neboť Brecht byl jedním z prvních mistrů absurdního divadla a jeho dílo dokazuje, že divadlo-teze stojí a padá nikoliv svými politickými ideami, nýbrž svou básnickou pravdou, která existuje mimo politiku, neboť se rodí v největších hlubinách autorovy osobnosti. U Brechta se silně uplatňují prvky anarchie a soufalství. Proto ve svém politicky zaangažovaném období zobrazoval kapitalistický svět téměř výlučně negativními a absurdními obrazy. V dobrém člověku se Sečuanu řídí svět slabomyslní bohové, svět Puntily připomíná Chaplinádu a v Kavkasském křídovém kruhu vítězí spravedlnost jen díky nepravděpodobným náhodám.

V Německu se impulzy, z nichž se zrodil dadaismus a expresionismus, během poloviny dvacátých let rozplynuly v Neue Sachlichkeit a ve třicátých letech všechny moderní směry podlehly intelektuálnímu náporu nacionálního socialismu. Ve Francii však šel vývoj stále svou cestou. Když dadaistická destrukce prošla vzduch, dočkal se dadaismus svého znovuzrození v surrealismu. Jestliže byl dadaismus čistě negativistický, pak surrealisté věřili v pozitivní a spásosnou sílu podvědomí. V prosulé definici, která byla uveřejněna v 1. Manifestu surrealismu, definoval Breton tento směr jako "čistý psychický automatismus, jímž se ústní, písemnou nebo kteroukoliv jinou formou usiluje o vyjádření skutečného průběhu myšlení." 68/

Nemůžeme na tomto místě do podrobnosti rekonstruovat fascinující dějiny bojující a zápasící, k nimž v surrealistickém hnutí došlo, ani hodnotit jejich vliv na poezii a malířství. V oblasti divadla byla žen surrealismu slabší. Drama je uměleckou formou, která je do značné míry závislá na uvědomělém záměru autora, a hry vytvořené čistě automaticky nejsou pro jeviště nevhodnější. Je velmi nepravděpodobné, že by dramata označovaná dnes za surrealistická byla výsledkem tvůrčího procesu v Bretonově myšlensku.

Aragonovo dílo Prostopášnost / Le Libertinage, 1924/ obsahuje dvě hry tohoto druhu. První z nich, Skříň se zrcadlem jednoho krásného večera /L'Armoire

à glace un beau soir/, je šarmantní skeč. V jeho prologu se seznamujeme s několika fantastickými postavami. Voják potkává nahou ženu, presidenta republiky doprovází černošský generál, siamská dvojčata žádají presidenta o dovolení, aby se každé mohlo zvlášť provdat. Kolem projíždí na tříkolce muž, který má tak dlouhý nos, že si ho musí při mluvení nadzvedávat. Člen surrealistickeho kroužku Theodor Fraenkel představuje divákům vilu. Vlastní hra začíná rodinou scénou: manžel přichází domů, jeho žena pohlíží nervózně na skříň a prosí, aby se ke skříni nepřiblížoval; tím dá zřetelně na jevo, že v ní ukrytá milence. Napjaté situace a žárlivost vytvoří atmosféru sexuálního vzrušení a pár odchází do vedlejšího pokoje. Po výmluvně dlouhé přestávce se nedbale ustrojený manžel vraci a otevírá skříň. Vychází z ní průvod fantastických postav z prologu. President republiky k tomu zpívá nesmyslnou písničku.

U zdi /Au pied du mur/, druhá hra z Prostopášnosti, používá stejné metody - scéna konvenční děj je proložen surrealistickými mezihrádkami. Zápletka je až směšně romantická. Mladý muž, jehož opustila milenka, se uchýlí do venkovského hotelu a tam nutí pokojskou, aby mu na důkaz lásky k němu spáchala sebevraždu. Ve druhém jednání bloudí Fréderic, hrdina dramatu, se svou milenkou v Alpách a nakonec se ocítá tváří v tvář vypravěči, svému dvojníkovi. Ani vily, ani pařížští dělníci v kombinézách nemohou zakrýt skutečnost, že jde v podstatě o romantické drama Mussetova nebo Hugoova stylu. Vši Aragonovou moderností totiž proniká tradicionalismus, který se později projevil také v jeho známenitých básních válečných a rozsáhlých románech sociálních.

Aragon a Breton napsali společně hru Poklad jezuitů / Le Trésor des Jésuites/. Po Aragonově rozchodu se surrealismem se však od ní oba distancovali, a proto již znova nevyšla. Jde v podstatě o parodiю na tehdy populární dobrodružné německé filmy. Nejpozoruhodnějším rysem této hry je, že předpovídala druhou světovou válku více než deset let před jejím vznikem. Potvrzuje to Bretonovo tvrzení, že surrealistická metoda automatického psaní probouzí prorocké a jasnovidné síly.

Větší význam než dramatická produkce vzniklá v rámci surrealistického hnutí měla díla, která někteří surrealisté napsali poté, co se s ním rozešli nebo s něj byli vyloučeni. Herec a režisér Antonin Artaud /1896-1948/, jeden z největších surrealistických básníků, který významně ovlivnil moderní francouzské divadlo, a Roger Vitrac / 1899-1952/, nejschopnější surrealistický dramatik, byli Brétonem ze surrealistického kroužku vyloučeni, poněvadž natolik podlehli svým nedůstojným komerčním instinktům, že chtěli hrát surrealistické hry v profesionálním divadle. Když koncem roku 1926 Breton Artauda a Vitrac začali spolu rizikatní podnik, jemuž dali jméno divadlo Alfreda Jarryho /Théâtre Alfred Jarry/. Zahajovací představení se konalo 1. června 1927. Na programu byla Artaudova jednoaktovka Zkažený žaludek a nebo Pomatená matka /Ventre brûlé ou La mère folle/ a Vitracovo Tajemství lásky /Les Mystères de l'Amour/.

Tajemství lásky / o dvou jednáních a pěti scénách/ je pravděpodobně nejzávažnějším pokusem o skutečně surrealistickou hru. Lze ji také považovat za příklad automatického psaní, poněvadž její převážnou část tvoří něžné a sa-

distické fantazie dvou milenců. Na konci prve scény vystupuje sám autor. Chtěl se zastřelit a je tedy zbrocen krví, ale otřásá se nezkrotným smíchem. Na konci hry přichází na scénu znova a těší se nejlepšimu zdraví. Vystupuje tu také Lloyd George a Mussolini. Do zvláště nepříznivého světla je postaven Lloyd George, neboť uřezává lidem pilou hlavy a mrtvoly se snaží ukryt. Dekorace jsou inspirovány surrealistickými obrazy, a tak např. čtvrtá scéna představuje zároveň nádraží, jídelní vůz, mořské pobřeží, hotelovou halu, obchod s látkami a náměstí venkovského města. Minulost, přítomnost a budoucnost se prolínají jako ve snu a podobně splývá skutečné s možným. Přece však jsou v tomto chaosu místa pozoruhodné básnické přesvědčivosti. V dialogu, který vede hrđina Patrice s autorem, se hovoří o základním problému absurdního dramatu :

Autor : Všechno znemožňují vaše slova, přítele.

Patrice : Tak dělejte divadlo bez slov.

Autor : Ale pane, copak jsem chtěl něco dělat něco jiného ?

Patrice : Zajisté, vložil jste mi do úst slova lásky.

Autor : Měl jste je vyplivnout.

Patrice : Snažil jsem se o to, ale proměnila se ve výstřely a závrati.

Autor : Za to nemohu. Takový je život .⁶⁹

Druhá Vitracova surrealistická hra Viktor neboli Děti u moci /Victor, ou Les enfants au pouvoir/ měla premiéru 24. prosince 1924 a režíroval ji Artaud. Opouští chaos čistého automatizmu a používá metod frškovité a fantastické satirické komedie, s níž se později setkáváme u Ionesca. Viktor je devět let stár, měří 2,13 m a má inteligenci jako dospělý. On a jeho šestiletá přítelkyně Ester jsou jediní rozumní lidé v pomatené rodině. Viktorův otec má poměr s Esteřinou matkou. Děti však oba milence zkompromitujují a Esteřin otec se obětí. Ve hře vystupuje také žena úchvatné krásy, leč zoufale neschopná ovládat se při nadýmání. Hra končí tím, že Viktor v den svých devátych narozenin umírá na mrtvici, jeho rodiče spáchají sebevraždu a služka k tomu poznamenává : "Ale vždyť je to divadlo !" /"Mais c'est un drame ! "/⁷⁰

Viktor v mnohem směru předjímá Ionesca. Jeden herc v něm předčítá skutečné úryvky z Le Matin z 12. září 1909, čímž paroduje banální řeč přeplněnou slovními klišé ; stejně jako později u Ionesca je hra směsicí zparodovaného tradičního divadla a čisté absurdity. Vitracové hře však chybí onen smysl pro formu a poezii, který do Ionescova třeštění vnáší metodu a zároveň kouzlo.

Vitrac nedokázal z těchto prvků vytvořit harmonickou jednotu, a tak se u něj zlé sny mísí se studentskou legrací. Viktor byl v Paříži znova úspěšně uveden v roce 1962 / režíroval ji Anouilh /. Ionescův úspěch mu uvolnil cestu.

V pozdějších hrách se Vitrac vraci k tradičnímu dramatu, některé však stále nesou stopy jeho surrealistického období. Dokonce i tak společenská a politická hra jako Rána u Trafalgaru / Le Coup de Trafalgar /, obraz pařížské společnosti před první světovou válkou, během ní a po ní /premiéra měla v roce 1934 /, nese stopy ztřeštěného humoru, a Vlkodlak / Le Loup-garou/, komedie odehrávající se v elegantním ústavu pro choromyslné, prozrajuje surrealistickou školu autorovu techniku dialogů, jež mezi sebou vedou blázni.

Vitracovy surrealistické hry inscenoval Antonin Artaud, který také napsal několik pozoruhodných dramatických skečů. Největší význam pro absurdní divadlo však mají jeho teoretické práce a režijní experimenty. Artaud patřil k mimofádným jevům své doby, neboť byl hercem, režisérem, prorokem, rouhačem, světem, šílenec a velkým básníkem v jedné osobě. Jeho fantazie snad přesahovala skutečné pracovní výsledky, ale jeho víze divadla magické krásy a mytické síly mocně působí až dodnes. Artaud pracoval již pod vedením Dullinovým a působil jako režisér v krátkém období existence Divadla Alfreda Jarryho. Jeho revoluční koncepce divadla však vykristalizovala teprve po roce 1931, tedy poté, co na Koloniální výstavě viděl tanční soubor z Bělu. Své ideje vyslovil v několika vášnivých manifestech, které byly později sebrány a publikovány pod názvem Divadlo a jeho dvojník /Le Théâtre et son double, 1938/.

Chaos doby je podle něj důsledkem "přerušení vztahu mezi věcmi a slovy, mezi ideami a jejich znaky."⁷¹ Odmitá psychologické a dějové drama a říká: "... mně osobně se hnusí ty hlavní myšlenky."⁷² Volá po návratu k mytu a magii, po nemilosrdném odhalování nejhlbších vnitřních konfliktů člověka, po "krutém divadle ". "Všechno, co se děje, je kruté. Na této myšlence extrémního, do krajnosti vyhnáho dění se musí divadlo obnovit."⁷³ Poetické, magické divadlo dá divákovi pocit osvobození, poněvadž jej postaví před pravdivý obraz jeho vnitřních konfliktů. Divadlo "nám ukazuje všechny konflikty, které v nás dřímají, dává jim jméno a my je vítáme jako symboly. Ano, před našima očima se odehrává boj symbolů, neboť není divadla, jestliže nezačíná tím, co je ve skutečnosti nemožné, jestliže poezie scény neuvádí v život konkretizované symboly."⁷⁴

Z čehož plyne rozhodné odmítnutí realismu a posléze požadavek divadla promítajícího na jeviště kolektivní archetypy : "Divadlo se znova stane sebou samým jen tehdy, ... až divákovi poskytne pravdivý obraz snů, z nichž se uvolňují jeho zločinecké sklony a erotické pudy, jeho primitivismus, jeho chiméry a utopické představy o životě a věcech, ba dokonce i jeho kanibalismus, a to nikoliv na úrovni předpokládané a iluzorní, nýbrž na úrovni vnitřní. Jinými slovy, divadlo musí za každou cenu vycházet z toho, že jeho posláním není zachycovat jen všechny aspekty objektivního, vnějšího světa, nýbrž také svět vnitřní, tzn. člověka v metafyzické perspektivě."⁷⁵

Pod silným dojmem, kterým na něj zapůsobila subtilní a magická poezie balíjských tanců, Artaud požadoval obnovení jazyka gest a pohybů, přidělení úlohy neživým věcm a potlačení dialogu /" který vlastně nepatří na jeviště, nýbrž do knihy"/⁷⁶. Poukazoval na varieté, bratry Marxovy a balíjské tanečníky a žádal také pro divadlo adekvátní výrazový prostředek, jímž má být jazyk daný postavami, osvětlením, pohybem a gesty, tedy jazyk beze slov: "Oblastí divadla není skutečnost psychologická, nýbrž skutečnost plastická a fyzická ... A nejde jen o to, zda fyzický jazyk divadla je schopen stejně psychologické výpovědi jako jazyk slov, zda je s to vyjádřit city a všechny stejně jako slova. Otázkou napak je, zda v rámci rozumového myšlení neexistují situace, které se nedají pojmostit do slov a které lze gesty a vším tím, co patří k prostorovému jazyku, vyjádřit lépe."⁷⁷

Divadlo musí usilovat o vyjádření toho, co nelze říci slovy." Nejde o potlačení jazyka v divadle, nýbrž o změnu jeho poslání, a především o omezení jeho úlohy." 78/

"Za poezii textu existuje poezie sama, bez tvaru a bez textu ..." 79/ "Vychází totiž z předpokladu, že slova neříkají vše a že svou povahou, svým pevně vymezeným, fixním charakterem myšlení brzdí a ochromují, místo aby umožňovala a podporovala jeho rozvoj... Vedle mluveného jazyka existuje jazyk jiný a jeho starou magii, jeho kouzelnou moc se snažím obnovit ..." 80/

Tím Artaud již na počátku třicátých let teoreticky vyjádřil základní tendenci absurdního divadla. Neměl však přiležitost své ideje realizovat jako dramatik a režisér. Jediná přiležitost se mu naskytla v roce 1935, kdy našel společníky pro svůj plán založit Kruté divadlo /Théâtre de la Cruauté/. Artaud pro ně adaptoval ukrutný příběh rodiny Cenci, z nějž Stendhal vytěžil povídku a Shelley tragédii. Přestože jednotlivé pasáže hry byly výtečné, představení skončilo neúspěchem. Úlohu hraběte Cenciho hrál sám Artaud. Text přednášel rituálním zpěvem, který sice byl zajímavý, ale publikum nepřesvědčil. Po uměleckém fiasco následovaly potíže finanční, které Artauda uvrhly do těžké býdy, způsobily jeho zoufalství a posléze šílenství. Při představení Cenciových byl asistentem režie tehdy pětadvacetiletý Jean-Louis Barrault. Stejnou funkci zastával Reger Blin, jeden z nejvýznamnějších režiséru absurdního divadla, který hrál najatého vraha.

Tím, že zahájil svou hereckou kariéru v Théâtre de l'Oeuvre za vedení Lugné-Poë, že znal Gémiera, prvního představitele Ubu, a dokonce s ním i hrál, že spolupracoval na pařížské premiéře Gollova Metuzaléma v roce 1924 a po čas své duševní choroby byl podporován Adamovem, stal se Artaud spojovacím článkem mezi průkopníky a současnými představiteli absurdního divadla. Na první pohled skončily jeho snahy naprostým nezdarem a pádem, v jistém smyslu však přece zvítězil.

Jiným významným básníkem surrealistické školy byl Robert Desnos /1900 - 1945/. Psal elegické básně a nesmyslné verše, zaznamenával křehké a hrůzné sny a je autorem surrealistických scénářů, které nikdy nebyly zfilmovány. Jediným jeho dramatickým dílem je Hvězdné náměstí /La Place de l'Étoile/. Napsal je v roce 1944 a krátce před svým zatčením a deportací v roce 1944 je přepracoval. Tiskem vyšlo teprve po jeho tragické smrti v koncentračním táboře v Terezíně, kde byl po uzavření příměří nalezen v posledním tažení.

Název La Place de l'Étoile je slovní hříčka. Nevztahuje se k památnému místu Paříže, nýbrž k mořské hvězdici, která je básnickým symbolem snů a tureb Maxima, hrdiny dramatu. Známí Maxima prosí, aby jim svou hvězdu dal, ale on odmítá. V sépěti poté, co ji věnuje své milované, přichází policista a přináší mu hvězdu spět. Našel ji pod jeho oknem na ulici. Pak přicházejí děti a další lidé a přinášejí Maximovi nové hvězdy. Dvanáct číšníků přichází s dvacáti hvězdami na stříbrných podnozech a na ulicích města je tolik hvězd, že se v nich dá sotva chodit.

Hvězdné náměstí /La Place de l'Étoile/ je zároveň romantickým milostným příběhem Maxima a dvou žen, Fabricie a Athenaidy. Svou snovou atmosférou a dialogy barových pijáčků, kteří plní úlohu řeckého chóru, však tato hra připomíná absurdní divadlo. Desnos dal hře ponázev "antibášen", čímž předjal Ionescovy "antihry".

Protitradiciální tendence v divadle a vliv průkopníků abstraktního umění v malířství a sochařství byly tak mocné, že se o prolomení konvencí naturalistického divadla usilovalo i mimo rámec surrealistickeho hnutí. Jean Cocteau experimentoval např. s divadlem čistého pohybu a jeho Přehlídka /Parade/, k níž pořídil Picasso výpravu, Satie /rozený mistr černého humoru/ hudbu a kterou v roce 1917 předvedl Bagilevův Ruský balet, znamená návrat k technice cirkusu a varieté. Cocteauv Víl na střeše /Le Boeuf sur le Toit, 1920/ se hrál za spoluúčasti slavných varietních umělců, např. třech Fratellini. Dekorace navrhl Dufy a hudbu složil Milhaud. Svatobor na Eiffelce /Les Mariés de la Tour Eiffel, 1921/ jsou pantomimou s baletními vložkami, jejíž slovní doprovod pronášejí herci přestrojení za mamutí fonografy.

Většina posledních děl Cocteauových kolísá sice mezi sentimentálním romantismem a čistým humorem, všechna jsou však poznamenána autorovým zájmem o základní otázky abstraktního, snového divadla. Nejzřetelněji se to projevuje v jeho nezvyklých poetických filmech, např. Krev básníka /Le Sang d'un Poète/, Kráska a zvíře /La Belle et la Bête/, Orfeus /Orphée/, v němž je velmi zdánlivě zobrazena říše mrtvých, a Orfeova závěť /Testament d'Orphée/. O Cocteauově hravosti a barokních zálibách se zmíňuje pochvalně Ionesco :

"Cocteauovi se tuším vytykalo, že se vážných problémů jen dotýká. Podle mého názoru tomu tak není. Ukazuje je v měsíčních, čarobných dekoracích. Vytyká se mu nečistý styl a pohádkovost jeho lepenkových dekorací. Ale ty jeho konfety, hady a barokní jarmareční sfingy mám já právě rád. Je-li všechno jen přelud, je-li život pouhým jarmarkem, proč by přitom neměly být také sfingy a nějaká slavnost? Nic nemůže vyjádřit lépe nejistotu, křehkou krásu a pomíjivost než tyto improvizované a náhodné slavnosti." 81/

Ionescovy útoky na městáckou rodinu předjímá hra Pelikáni /Les Pélicans, 1921/ předčasně dospělého génia Raymonda Radiguela /1903-1923/. Vznikla v Cocteauově okruhu a její krátká jednání nás seznamuje s rodinou Pelikánů, kteří se všemi silami snaží vykonat něco velkého, aby se jejich jméno stalo slavným a ztratilo nádech směšnosti. Paní domu přináší na scénu na zádech její učitel plavání. Učitel sice plavat neumí, ale má poměr s paní Pelikánovou. Syn se chce stát jockeyem a dcera si chce vzít život. Získá však přitom cenu v bruslení na zamrzlé Seině. Na závěr se všichni Pelikánové shromáždí na jevišti a vytvářejí groteskní rodinnou scénu.

Přibližně ve stejné době psal křehké a téměř surrealistické hry Armand Salacrou, který se později stal předním dramatikem robustního realistického stylu. Jsou však vhodné spíše ke čtení než ke hraní. Většinou se bohužel strátily. Dochovalo se jen Třicet hrobů Jidášových /Les Trente Tombes de Judas/ a Cirkusový příběh /Historie de Cirque/. Obě tyto krátké hříčky byly před nedáv-

nem vydány znovu.^{82/} Jejich děj se odehrává v tančním sále a v cirkuse ; spojují tradiční klauniádu se snem : z pomerančů prýstí krev, před našima očima vyrástají cizokrajné rostliny a cirkusová plachta se rozplynou, aby láskou chory mladík mohl zemřít ve sněhové bouři.

Roku 1924 napsali René Daumal /1908-1944/ a Roger Gilbert-Lacomte /1907-1943/ - oba tehdy ještě chodili do školy - několik dramatických miniatyr v duchu A. Jarryho. Vyšly pod patronátem Collège de Pataphysique pod názvem Petit Théâtre. Jsou to půvabné nesmyslné hry, hrát se ovšem nedají při nejlepší vůli. Z obou autorů se později stali znamenití básníci. Daumal zašel ve svých průzkumech temných oblastí lidského ducha tak daleko, že se pokoušel o kontrolovanou sebevraždu. Ve snaze proniknout do mezních oblastí života vdechoval jedovaté výparы. Je považován za jednoho z nejdůslednějších pokračovatelů Jarryho a o jeho památku pečeje Collège de Pataphysique.

Z patafyzikálních hrdinů byl jistě nejvýznamnějším dramatikem nesmyslu Julien Torma /1902-1933/, tulák a prokletý básník, který nechal naprostě bezstarostně uplynout svůj život a zmizel v rakouských Alpách. Opustil jednoho dne hotel a už se nevrátil. Torma pořádal surrealisty, poněvadž dychtili po publicitě a vystavovali na odiv své já. Napsal několik výborných nesmyslných her : Odřezky /Coupures/, "tragedii o 9 obrazech", jednoaktovku Lauma Lamer /vyšla ještě za jeho života nákladem 200 výtisků/ a Le Bétrou, která je považována za jeho nejvýznamnější hru a byla vydána Collège de Pataphysique.

Nejpozoruhodnějším prvkem Odřezků je postava, která uděluje všechny reální pokyny. Je totiž znázorněna jako bůh určující děj podle libovůle. Jmenuje se Osmur a představuje zřejmě absurdní osud. Po ukončení hry je Osmur vyvezen na plošince opatřené kolečky na jeviště. Přitom se ukáže, že jde o pouhý stroj. Děj, který je řízen libovořně automatickým mechanismem, nemůže tedy mít smysl a zobrazuje jen násilné a erotické scény. Lauma Lamer je nesmyslná hra z námořního prostředí. Ve hře Le Bétrou / má 4 jednání číslované pozpátku od -3 do 0/ je hlavní postavou podivná bytost, která svým nespočetným ženám nahání strach. Vyjadřuje se neartikulovanými zvuky, jejichž vykládáčem je astronom. Na konci druhého jednání /tj. -2. jednání/ usmrťí Bétrou všechny ostatní postavy. V dalším jednání /-1/ procitnou opět k životu a jsou usmrčeny znovu. V posledním jednání /0/ zase ožijí a tropí povyk. Všechno, co se stalo, se vzájemně ruší a končí tam, kde končit má - nulou. Ve hře existuje také moment napětí. Bétrou děstává jazykové lekce a dosáhne schopnosti napodobovat zvířecí zvuky. Jeho moc se tím však oslabuje. Dává se na úprk a hra končí chaosem. Učení patafyzikální vydavatelé piší: "Jádrem hry je ve všem vládnoucí psychologická paralyza a všemohoucí 'fraseologie' nebo, chcete-li, slovní materiál, skutečný představitel osudu."^{83/} Což je totéž jako osudová moc jazyka v nesmyslných básních Lewise Carrola, Edwarda Leara a Christiana Morgensterna.

Své myšlenky Torma uložil do útlého svazečku aforismů nazvaného Euphorismes /1926/. V exempláři této pozoruhodné knihy, který je uložen v paříž-

1111-5341

- 46 -

ské Národní knihovně, je vepsáno věnování Maxu Jacobovi : "Kdyby existoval bůh, nemohl bys ho vymyslet !" Některé aforismy se zabývají etikou homosexuality, jiné vyjadřují autorův odmítavý postoj vůči jazyku : "Když se mluví, páchnet společnosti." ^{84/} nebo ještě drašticčejší : "... vyjadřovat se ... už to slovo v době obsahuje skatologicko-sociální nutkání a zároveň je povyšuje na vzor jazykového projevu", takže se jazyk stává skutečnou "kaka-fonií".^{85/} Odtud pramení také Tormovo úsilí "vrátit myšlení základní a nemyslitelnou dvojsmyslnost, která je skutečností samou, vykostit jazyk a opustit literaturu."^{86/}

Torma, který znal Daumala a Desnoese a dopisoval si s nimi, byl spisovatelem příliš esoterickým, aby mohl působit na někoho jiného než na spisovatele, a nebude se asi nikdy číst mimo okruh nadšenců pro básnický nesmysl. Známý ani být nechtěl, ba nechtěl ani, aby ho někdo bral vážně : "Nejsem ani literát, ani básník a nechci vzbuzovat zájem. Bavím se... Pouhé poznání tragického mlčení je pro mne příliš. Vyznání činiti nemusím. Dělám cokoliv, stejně jako jsem spáchal tyto verše - jen tak."^{87/} Torma patřil k nevelkému množství ených lidí, kteří měli odvahu vyvudit z poznání absurdity lidské existence logické důsledky. Nebral nic vážně, nejméně sebe sama. Jeho náhodná smrt ukazuje, že tento postoj nebyl jen pázou, předpokládáme-li ovšem, že skutečně žil. Neboť i o tom jsou pochybnosti. V Paříži koluje pověst, že Torma je pouze patafyziky vymýlený vzor ideálního básníka.

Stejně zvláštní a excentrickou postavou byl Raymond Roussel /1877-1933/, který moderní literaturu svým způsobem také silně ovlivnil. Byl nesmírně bohatý a procestoval celý svět, aniž se obtěžoval zjišťováním, jak vypadá. Když přijel do Pekingu, projel jednou městem a pak se zavřel v hotelovém pokoji. A když lodě, kterou cestoval, kotvila jednou na Tahiti, zdržoval se po celý čas ve své kabíně a nepodíval se ani z okna. Podobným způsobem se snažil vyleučit skutečný svět i ze svého díla. Vycházel přitom jako Torma nebo básníci nesmyslu z logiky asociací a slovních asociací.

Některé Rousselovy romány jsou konstruovány na principu dvou zvukově podobných, ale významově odlišných "základních vět". Jednou z nich kniha začíná, druhou končí. Tyto dvě věty se autor snaží propojit větami, jejichž nepřerušovaný proud se posouvá čistě slovní logikou -logikou metafer, slovních hříček, homonym, asociací a anagram. O stejnou logiku se opírájí hry Hvězda na čele L'Etoile au front, 1924/ a Sluneční prach /La Poussière de soleils, 1926/.

Tyto dlouhé a komplikované hry se hrály na náklad autora a vynesly mu jizlivé posměšky. Patří ovšem k nejméně dramatickým hrám, jaké kdy byly napsány. Skládají se většinou z řetězů nanejvýš složitých a fantastických příběhů, které si jednající osoby vzájemně vyprávějí značně statickým a vyumělkovaným jazykem. Rousselova dramata jsou podstatně "epičtější" než divadlo Brachtovo a nesrovnatelně "antidivadelnější" než všechno, co kdy napsal Ionesco. Neuvěřitelně fantastické nápadы Rousselovy a nepředstíraný privitismus z něj činí divadelního Celníka Rousseaua a dávají jeho dílu téma hypnotickou moc. Tyto Rousselovy vlastnosti také způsobily, že se stal idolem surrealista a patafy. 14. července 1933 spáchal v Palermu sebevraždu.

1111-5341

- 47 -

Těsné vztahy mezi avantgardními malíři a sochaři a avantgardními básníky a dramatiky začínají již u Apollinaire a surrealistů. Beckett napsal zasvěcenou studii a abstraktním malíři Bram Van Velde.⁸⁸ Ionesco udržuje přátelské styky s Maxem Ernstem a Dubuffetem. Vliv předních moderních malířů se zřetelně obráží v imanigačním světě a dekoracích absurdního divadla /srov. např. děvče se třemi nosy v Ionescově Kubovi /.

O avantgardní básně nebo dramata se pokoušela také celá řada současných malířů a sochařů. Zmiňovali jsme se už o dadaistické hře Kokoschkově, po níž následovaly další dramatické experimenty. Nelze opomenout ani hry významného expresionistického sochaře Ernesta Barlacha /1870-1938/, které v mnohem předaly snové a mytické prvky absurdního divadla. Picasso napsal dvě avantgardní hry, a to Jak se přání chytá za ocas /Le Désir attrapé par la queue, 1941/ a Čtyři děvčátka /Les Quatre Petites Filles, 1952 - dosud neuveřejněno/.

Veřejné čtení první Picassovy hry se konalo 19. března 1944. Režiroval je Albert Camus a účinkovali při něm Simona de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Michel Leiris, Raymond Queneau a jiní významní umělci a spisovatelé. Neobvyklostí jednajících osob připomíná hra Tzarovo Plynové srdce /vystupují v ní např. nohy bez trupu, z nichž některé si stěžují na ozubeniny/. Děj je skrovny. Zobrazuje válečné útrapy, zimu a hlad. Svým šibeničním humorem říká hra totéž, co by řekly Picassovy obrazy, kdyby na okamžik očily a mohly mluvit. Drama se vyznačuje hravostí a smyslovou bezprostředností pro Picassa charakteristickou.

Totéž platí o Čtyřech děvčátkách, o nichž hovoří Roland Penrose v Picassově životopise. Jejich scénosled je takový : " Přichází obrovský okřídlený kůň, na hlavě mu sedí sova, táhne za sebou vlastní vnitřnost a je celý obklopen křídly. Postojí chvíli před děvčátkem a zmizí v kulisách na druhé straně scény."⁸⁹

V odmítavém postoji k diskurzivním a epickým prvkům a v pojetí básnického obrazu jako konkrétního výrazu vědomé i podvědomé vnitřní skutečnosti a archetypů, z nichž tato skutečnost vychází, se moderní malířství s absurdním divadlem shoduje.

Ve Španělsku, ve vlasti Picassově a Goyově, v zemi alegorických autos sacramentales a barokního básnictví Quevedova a Góngorova, nacházíme literární paralely k některým surrealistickým tendencím v díle dvou významných dramatiků.

Ramón del Valle-Inclán /1866-1936/, velký romanopisec a dramatik za hranicemi Španělska téměř neznámý, vypracoval ve dvacátých letech dramatický útvar, kterému dal název esperpento / groteska /. Chápe svět jako sídlo tragikomických a mechanických loutek. Podle Valle-Inclána se může umělec dívat na svět ze třech různých hledisek. Může k němu vzhlížet, jako by před ním klečel na kolenu, a naplněn úctou pak bude podávat idealizovaný obraz skutečnosti. Nebo na něj může pohlížet, jako by s ním byl na stejně úrovni, a bude jej vidět realisticky. A konečně se může na svět dívat shora a z tohoto nadhledu se mu bude zdát směšný a absurdní, neboť ho bude vnímat stejnýma

očima jako mrtvý. Valle-Inclánovy esperpentos, především Slevnost mrtvého /Las galas del defunto/ a Parohy dona Friclera /Los cuernos de Don Friclera/ z doby kolem roku 1925, jsou krutými karikaturami života, v nichž hloupí a směšní manželé pronásledují zrůdné a ohyzdné milovníky. Společenské mravy a zvyky se mu jeví stejně bezduše a nelidsky jako šílené a nesmyslné stroje. Valle-Inclán silně ovlivnil příslušníka mladší generace absurdních dramatiků Arrabala.

Přívětivější a poetičtější vlivy francouzských surrealistů prozrazují některé hry Federica García Lorca. Vznikly dříve než jeho velké realistické tragédie, a jsou tedy méně známé. Patří k nim kouzelné scény Třech menších her /Teatro breve, 1928/. Jedna z nich, Procházka Bustera Keatona /El paseo de Buster Keaton/, je inspirována americkým němým filmem /podobně jako Gollova Chaplináda/. Loutková hra Malý retábl dona Christóbal /Retablillo de Don Christóbal, 1931 / připomíná svými šarmantními klauniádami a svou dobromyslností andaluské lidové divadlo. Hra o čase Až uplyne pět let /Así que pasen cinco años, 1931/ je psána snovým jazykem a pohybuje se na úrovni surrealismu intelektuálního. V bezprostřední blízkosti absurdního divadla se nacházejí dvě scény nedokončené hry Publikum /El público, 1933/. Platí to zejména o prvé scéně, v níž se římský císař setkává se dvěma nadpřirozenými bytostmi. Jedna z nich je ukryta do vinného listí a druhá do zlatých zvonků.

Angloamerické divadlo ovlivnil dadaismus a surrealismus jen nepatrн. Gertruda Steinová nazvala sice některá svá díla "hrami", ve skutečnosti však jde o krátké abstraktní básně v próze, jejichž jednotlivé věty nebo odstavce jsou označeny jako "1. jednání", "2. jednání" atd. Rovněž Čtyři svatí o třech jednáních /Four Saints in Three Acts/ jsou vlastně abstraktní básní v próze s víceméně výraznými prvky "čistého divadla", třebaže byli úspěšně uvedeni jako balet v choreografii Frederica Ashtona a s hudbou Virgila Thompsona. Na konci svého života napsala Gertruda Steinová hru s dějem a dialogy nazvanou Ano je pro velmi mladého muže /Yes is for a Very Young Man/. Je to dílo pozoruhodné, ale v podstatě tradiční. Pojednává o francouzském hnuti odporu a o tajné láске Američanky k mladému francouzskému odbojovému pracovníku. Hra je napsána stylem pro Steinovou charakteristickým.

Za raný příklad absurdního divadla /alespoň pokud se týká její střední části s groteskně nesmyslným pohledem na život v Bílém domě / lze do jisté míry považovat hru Zelenina /The Vegetable/ Francise Scotta Fitzgeralda. Byla uvedena v listopadu 1922 a beznadějně propadla. Satirické scény hry jsou však náležitě motivovány v prvním jednání. Hrdina Jerry Frost se v něm opije pašovaným alkoholem, čímž se satira předem ocítá v rovině opilého snu. Ve třetím jednání se děj zase opatrně vraci na zem. Pokus o prolomení naturalistické konvence se Fitzgeraldovi nezdařil, neboť jeho drama zůstává pevně zakotveno v naturalismu.

E.E. Cummings se tomuto úskalí vyhnul. Jeho hra On /Him, 1927/, která je mnohem ucelenější než většina tehdejších surrealistických her francouzských, patří proto k nejlepším surrealistickým dramatům. Ve sledu jarmarečních scén a fantastických příhod popisuje hra duchovní Odysseu dvoj mladých lidí, muže a ženy. Bystře ji interpretoval Eric Bentley tím, že její děj chápe jako fanta-

zie hrdinky Já /Me/, "která v narkóze očekává zrození svého dítěte". 90/

Děj hry se tedy pohybuje kolem příběhu Me a Him /tj. Já a On/, "mladého amerického páru hledajícího skutečnost." Do tohoto pojetí vhodně zapadají sudičky používající nesmyslného jazyka, vaudevillové scény s jarmarečním pokříkem a překupníky, parodie na gangsterské filmy a lidové balady i obrazy Američanů v Evropě a Mussoliniho Itálie. Bentley cituje také Cummingsův Rozhovor autora s publikem, v němž autor říká :

" ... sloveso "žít" má, pokud vás to zajímá, dvojí rod : činný - konat a trpný - snít. Někteří se domnívají, že konání je jen způsob snění. Jiní zase objevili / v zrcadle obklopeném zrcadly / něco, co je trvalejší než mlčení a sladší než pád - třetí rod slovesa "žít". Znamená věřit v sebe sama a nic nechtit, jen být." 91/

Tato myšlenka je věrným vyjádřením filosofie absurdního divadla, které se dívá na svět jako na zrcadlový sál, divadla, v němž skutečnost pozvolna přechází ve fantazii.

Absurdní divadlo má tedy bohatou a mnohotvárnou tradici. Skutečně nový je na něm pouze nezvyklý způsob, jímž spojuje různé myšlenkové proudy a literární postupy. Nová je především skutečnost, že tyto proudy a postupy našly poprvé odezvu u širokého publika. To ovšem není charakteristickým znakem absurdního divadla, nýbrž spíše naší epochy. Surrealismus postrádal vlastnosti nutné k vytvoření opravdového surrealistického dramatu. Jeho neúspěch však byl dán také reakcí publika, které nepociťovalo skutečnou potřebu nové divadelní formy, a nezájemem a nedostatečnou vytrvalostí autorů. Avantgarda dvacátých a třicátých let předešla svou dobou. Čas ji však dohnal a divadlo Jarryho a Cummingse své diváky našlo.

Smysl a absurdity

Když Nietzscheův Zarathuštra sestoupil s hor, aby kázal lidem, potkal v lese svatého poustevníka. Stapec ho vybídlo, aby s ním zůstal v pustině a nechodil mezi lidi do města. Na Zarathuštrův dotaz, jak ve své samotě tráví čas, poustevník odpověděl : "Skládám písni a zpíváme je, a když písni skládám, směji se, pláči a broukám si, a tak chválím boha." Zarathuštra však odmítl starcovo pozgáni a šel dále : "Když pak Zarathuštra osaměl, promluvil ke svému srdci takto : 'Cožpak je to možné ! Ten starý světec ve svém lese ještě neslyšel, že bůh je mrtev !'" 92/

První vydání Zarathuštry vyšlo v roce 1883. Počet těch, pro něž je bůh mrtev, od dob Nietzscheových podstatně vzrostl a nadto lidstvo mezi tím učinilo trpkou zkušenosť, jak ošidné a škodlivé jsou mnohé laciné a vulgární náhražky boha. A tak po dvou hrůzných válkách existuje dnes stále více lidí, kteří se chtějí vyrovnat se Zarathuštrovým poselstvím a jeho důsledky a hledají prostředek, který by jim dal sílu důstojně čelit vesmíru zbavenému středu a bez poznatelného smyslu, vesmíru postrádajícímu obecně uznávaný jednotící princip, vesmíru fragmentárnímu, rozpojenému, nesmyslnému, jedním slovem absurdnímu. Absurdní divadlo je výrazem tohoto hledání, neboť se s odvahou vyrovnává se skutečností, že člověka, který již nenalézá ve světě řídící princip a smysl, nemohou uspokojit ani umělecké formy opírající se o neplatná měřítka a pojmy. A tyto formy neplatí, vycházejí-li z předpokladu, že existuje předem daný komplex jistot o poslání člověka na světě, z něhož se nejvyšší hodnoty a pevná pravidla lidského jednání dají odvodit.

Vyjadřuje-li absurdní divadlo tragické poznání ztráty všechn jistot, stává se paradoxně symptomem tendencí, které lze nazvat náboženským hledáním naši doby. Svým nesmělým a plachým usilováním o smích, pláč a ticho však nechce chválit boha /jeho jméno podle Adamova/ ztratilo častým používáním svého obsahu natolik, že pozbyla smyslu/, nýbrž vyjádřit nevyslovitelné. Je pokusem připomenout člověku základní skutečnosti jeho bytí, vrátit mu ztracený účasť před vesmírem, probudit v něm pocit úzkosti a vyburcovat ho z triviální, mechanické a samolibé existence, již chybí ona důstojnost, která vyplývá z pravého vědomí skutečnosti. Neboť bůh je mrtev. A je mrtev především pro davového člověka, žijícího ze dne na den bez onoho vztahu k základním skutečnostem a tajemstvím lidské existence, s nimiž ho dříve udržoval v živém styku náboženský rituál. Jako náboženský člověk byl jednotlivec článkem skutečného pospolitosti, dnes je atomem v atomizované společnosti.

Absurdní divadlo konfrontuje člověka se základními skutečnostmi jeho existence a podílí se tím na neúnavném úsilí všech skutečných umělců naši doby zborít v člověku onu zed samolibosti a automatismu, která mu brání uvědomit si svou vlastní situaci. Samo o sobě sleduje absurdní divadlo dvojí účel a ukazuje publiku dvojí absurditu.

Na jedné straně bičeje svou satirou groteskní směšnost života postrádajícího pravé vědomí skutečnosti. Absurdní dramatik si uvědomuje prohnilost a ne-

smyslnost polovičatého, mechanického života. Cítí, že "z lidí vychází něco nelidského", jak piše Camus v Mýtu o Sisyfovi: "Ve chvílích jasnoživosti vidíme jak jejich mechanické počinání a smyslu postrádající němohra činí vše kolem nich pošetilým. Někdo telefonuje za skleněnou přepážkou; nevíme, co říká, vidíme však jeho nesmyslnou mimiku a tážeme se, proč žije. Ten pocit stísněnosti před lidskou nelidskostí, ten nečekaný pád před obrazem nás samých, ten 'hnus', jak tomu říká jeden současný spisovatel, to je také absurdita."⁹³

Zkušenost, o niž jsme výše hovořili, vyjadřuje Ionesco v Plešaté zpěvačce /La Cantatrice chauve/ a Židlich /Les Chaises/, zpracovává ji Adamov v Parodii /La Parodie/ a N.F. Simpson ve hře Ozývající se zvonění /A Resounding Tinkle/. Ve zmíněných hrách se uplatňuje satirická, parodická stránka absurdního divadla, jeho společenská kritika a jeho tendence pranýrovat falešnou a licoměrnou společnost. Toto nejsrozumitelnější, a tedy nejznámější poselství absurdního divadla ovšem zdaleka není jeho rysem nejpodstatnějším a nejvýznamnějším.

Absurdní dramatičtí se totiž nespokojují s pouhým zobrazováním absurdity vykořeněného života. Míří mnohem hlouběji a ukazují, jak ve světě, v němž ztráta náboženské víry připravila člověka o všechny jistoty, je absurdní sama lidská existence. Neplatí-li už ucelené soustavy hodnot a zjevení božské vile, pak se musíme smířit s elementární, holou skutečností života. Proto jsme se v našich analýzách autorů absurdního divadla setkávali s člověkem osamoceným, stojícím mimo společenskou situaci a historickou souvislost, s člověkem necházejícím se v elementární existenciálních situacích, vyžadujících zásadní volby. Proto jsme se setkávali s člověkem stojícím tváří v tvář času, a tedy od svého zrodu až do smrti čekajícím, např. u Becketta a Gelbera, s člověkem prchajícím před smrtí stále výš a výš u Viana, s člověkem nechávajícím se pasivně unášet u Buzzatiho, s člověkem bouřícím se proti smrti a nakonec ji podléhajícím v Ionescově Nenajatém vrahovi, s člověkem beznadějně propadnouvším iluzím a optickým klamům, které mu navídíkryly tvář skutečnosti, u Geneta, s člověkem snažícím se definovat své postavení a nakonec poznávajícím své uvěznění v parabolách Manuela de Pedrolo, s člověkem, který si chce vytvořit skrovné útočiště proti chladu a temnotě kolem něho, např. u Pintera, s člověkem marně se snažícím pochopit mravní zákony, které přesahují jeho chápání, u Arrabala, s člověkem nenacházejícím žádného východiska z dilematu spočívajícího v tom, že činorodé úsilí a pasivní hečinnost vedou ke stejným koncům, k nicotě a smrti, jak je tomu v raných hrách Adamovových. Proto jsme v absurdním divadle znova a znova potkávali člověka věčně osamoceného, uvrženého do okovů subjektivity a neschopného přiblížit se k jiným lidem.

Zabývá-li se absurdní divadlo základními akutečnostmi lidské existence, tj. problémem života a smrti, samoty a společnosti, pak - ať to zní sebegroteskněji, sebefrivořejí a sebevíce rouhačsky - představuje návrat k původnímu, náboženskému poslání divadla. Tímto posláním bylo konfrontovat člověka se světem mytu a realitou náboženskou. Nebot stejně jako antické tragédie, středověké mystérie a barokní alegorie, tak i absurdní divadlo ukazuje divákovi vratkou a tajemnou situaci člověka ve vesmíru.

Rozdíl spočívá jen v tom, že elementární skutečnosti zobrazené v řecké tragédii a komedii, středověkém mystériu a barokním auto sacramental tvořily součást obecně známých a všemi uznávaných metafyzických systémů, zatímco absurdní divadlo je výrazem absence těchto kosmických systémů a hodnot. Absurdní divadlo je mnohem skromnější, a proto si netroufá člověku vykládat úradky boží. Ukazuje jen, ne bez obav a ironie, jak si osamocený člověk elementární skutečnosti svého života uvědomuje, k jakému poznání dochází, když se ponorí do hlubin svého já, do svých snů, fantazií a úzkostí.

Zatímco dřívější pokusy konfrontovat člověka se základními skutečnostmi jeho existence promítaly na jeviště logicky uzavřené systémy všeobecně uznávaných pravd, pak absurdní dramatik sděluje obecenstvu jen své osobní poznání situace člověka, svůj vlastní pocit bytí, své individuální vidění světa. Tyto osobní zážitky jsou tématem absurdního divadla a určují zároveň jeho formu, která se proto musí nutně lišit od realistického divadla našich dnů.

Absurdnímu divadlu nejde ani o sdělování informací, ani o zobrazení lidských problémů a osudu existujících mimo vnitřní svět autorů, nejde mu ani o hlásení tezí, ani o ideologické diskuse, a proto ani nepopisuje události, ani nezobrazuje osudy a dobrodružství jednajících osob. Je obrazem základní situace jednotlivce. Je divadlem situačním, nikoli dějovým, a používá jazyka konkrétních obrazů, nikoli jazyka důkazů a rozprav. A protože chce vyjádřit pocit života, nemůže zkoumat nebo řešit problémy jednání nebo morálky. V absurdním divadle promítá autor na jeviště svůj vlastní svět, a proto tento dramatický styl nezná ani objektivně pravděpodobné osoby. Nezobrazuje střetání protichůdných temperamentů a konflikty lidských vřášní, a není tedy dramatické v obvyklém slova smyslu. Absurdní dramatik také nevypravuje příběhy, jimiž by se po způsobu Brechtova "epického" divadla dokládaly etické nebo sociální nauky. Děj absurdního divadla není vyprávěním, nýbrž jeviště kompozici básnických obrazů. Uvedme aleppón jeden příklad: Čekání na Godota je hra dějově bohatá, její události však nejsou skloveny v zápletkunebo příběh, nýbrž obrazně vyjádřují Beckettovu zkušenosť, že v lidském životě se ve skutečnosti nikdy nic neděje. Jako celek je hra komplexním básnickým obrazem, složitým vzorem vzájemně se doplňujících obrazů a témat, které jsou vzájemně protkány jako téma huudební skladby. Tyto obrazy a téma nechtějí vytvářet dějovou linii, o niž jde "dobře udělaným" hrám; jejich účelem je naopak zprostředkovat divákovi totální a komplexní vjem dané základní situace. V tomto ohledu se absurdní divadlo rovná symbolistické nebo imagistické básni, jejíž struktura je rovněž dána vzájemně se překrývajících obrazovými a asociačními konstellacemi.

Brechtovo divadlo chtělo rozšířit možnosti dramatu výpravnými, epickými prvky. Absurdní divadlo naopak usiluje o větší soustředění a prohloubení podobně jako lyrická báseň. Každá hra má ovšem dramatické, epické a lyrické prvky. Brechtova a Shakespeareova dramata obsahují lyrické vložky ve formě písni a i ty nejdidaktičtější hry Ibsenovy a Shawovy jsou bohaté na momenty čistě lyrické. Absurdní divadlo uplatňuje lyrický prvek mnohem důrazněji, nebot ponechává stranou psychologickou motivaci, kresbu charakterů a děj v obvyklém slova smyslu. A rozvíjí-li se hra s dějem lineárním před našima očima v čase, pak

časové rozpětí absurdní hry promítající na scénu básnický obraz představuje něco zcela náhodného. Absurdní drama je pohledem do hloubky, teoreticky tedy musí zachycovat jeden jediný okamžik. Protože je ale technicky nemožné podat obraz tak složitý v jednom okamžiku, musí jeho znázornění probíhat v určitém časovém úseku. Formální struktura absurdní hry, její rozčlenění na řadu vzájemně souvisejících prvků je proto jen prostředkem k vyjádření komplexní totality obrazu.

Snaha vyjádřit pocit bytí bez zbytku je zároveň pokusem o pravdivější obraz skutečnosti samé, skutečnosti, jak ji vnímá individuum. Absurdní divadlo je posledním článkem vývojové linie, na jejímž začátku stojí naturalismus. Idealistická platonická víra v neproměnné podstaty – ideální formy, které má umělec znozorňovat v čistší podobě, než s jakými se setkává v přírodě – byla rozvrácena filosofií Kantovou a Lookovou. Podle této filosofie se skutečnost rovná vjemům a vnitřní struktuře lidského ducha a v jejich intencích se umění stalo pouhým napodováním přírody. Imitování vnějších jevů však brzy přestalo uspokojovat a přivedlo zákonitě další krok – průzkum skutečnosti duchovní. Dokladem tohoto procesu je tvorba Ibsenova a Strindberghova. Také James Joyce začal s drobnými realistickými povídkaři a skončil široce pojatými a mnohorstevnými Plác-kami nad Finneginem. Dílo absurdních dramatiků v této linii pokračuje, neboť každá jejich hra je odpověď na otázky : "Jak pocítuje individuum situaci člověka ? Jaký má vztah ke světu ? Jak prožívá to, že je ? " A odpověď je jedinečný, totální, ale komplexní a protikladný básnický obraz, divadelní hra nebo sled podobných a vzájemně se doplňujících obrazů, dramatikovo dílo.

Každý okamžik vnímání světa nám přináší celý komplex různých vjemů a dojmů. Komunikace tohoto simultánního vjemu světa je možná jen tím způsobem, že jej rozdělíme na jednotlivé segmenty-pojmy a ty seřadíme do vět a jejich po-sloupnosti, řad. Převádění našich vjemů do pojmu, logického myšlení a jazyka lze srovnat s funkcí rozkladače obrazu měniče při televizním přenosu obrazů v elektrické impulsy. Jedním z prostředků, jimiž můžeme, byť nedokonale, své vidění světa sdělit, je básnický obraz, jeho mnohoznačnost a schopnost simultánně evokovat nejrůznější asociace.

Ludwig Klages vypracoval psychologii vnímání, podle níž nám smysly ukazují obrazy složené z nesčetných simultánních vjemů. Tyto vjemy jsou v procesu převádění do pojmového myšlení rozkládány, dezintegrovány. Podle Klagese je to projev škodlivého vlivu kritického intelektu na tvůrčí síly ducha ; jeho filosofické magnum opus se totiž jmenuje Duch - nepřítel duše /Der Geist als Widersacher der Seele/. Klagesův pokus zobecnit tento rozpor na kosmický boj mezi tvůrčími a analytickými silami není sice právě šťastný, jeho myšlenka, že pojmové a diskurzivní myšlení nevyslovitelnou plnost vnímaného obrazu zkresluje, však přesto platí nebo aspoň dává tušit, co chce obrazný jazyk poezie vyslovit.

Tato snaha sdělit elementární, slovy nepopsatelný komplex vjemů, ono intuitivní poznání "stavu bytí", vede v absurdním divadle ke znehodnocení a dezintegraci jazyka. Jestliže přenášení totální existenciální zkušenosti do logického a časového sledu pojmového myšlení zavnuje tuto zkušenosť její původní

mnohorstevnost a básnické pravdy, pak umělec pochopitelně hledá takové prostředky, které se vlivem diskurzivního jazyka a logiky vymykají. Zde vidíme, v čem spočívá podstatný rozdíl mezi prózou a lyrikou ; lyrika jako fakt mnohoznačný, asociativní, chce se totiž přiblížit nepojmovému jazyku hudby. Absurdní divadlo usiluje o totéž prostřednictvím konkrétních obrazů na jevišti a v odmítání logiky a diskurzivního myšlení může jít dokonce ještě dál než lyrika. Neboť jeviště má více rozměrů a dovoluje souběžné použití prvků vizuálních, pohybových, světelých a jazykových. Je tedy mimořádně vhodným prostředkem ke sdělování komplexních obrazů, jejichž účin záleží v kontrapunktickém působení všech těchto prvků.

V "literárním" divadle si jazyk své dominantní postavení podržel. V anti-literárním divadle, v cirkuse nebo ve varietě naproti tomu hraje jen velmi podřadnou úlohu. Mnohorozměrný obrazný jazyk absurdního divadla tedy používá slov jen jako jednoho ze svých mnoha komponentí, přičemž jednou má úlohu dominující, a jindy se neuplatňuje vůbec. Absurdní divadlo staví scénický dialog proti ději, redukuje jazyk na nesmyslné tlachání a opomíjí diskurzivní logiku ve prospěch básnické logiky asociací a asonancí, a tím otevírá moderní scéně nové perspektivy.

Pokud jde o devalorizaci jazyka, shoduje se absurdní divadlo s obecnou tendencí naší doby. George Steiner poukázal ve dvou rozhlasových přednáškách nazvaných Odvrat od slova /Retreat from the Word/ na fakt, že znehodnocení jazyka není charakteristické jen pro současné básnictví a filosofii, nýbrž především pro moderní matematiku a přírodní vědy. Steiner řekl : "Tvrzení, že dnešní skutečnost začíná převážně za hranicemi jazyka, není paradoxem."⁹⁴ "... Celé oblasti důležitých poznatků jsou ovládány jazyky beze slov, např. matematika, chemické vzorce a logický symbolismus. Jiné jsou samy 'anti-jazykem', např. bezpředmětné umění nebo atonální hudba. Svět sleva se změnil."⁹⁵ Jazyk jako vyjadřovací prostředek však neopustila jen matematika a symbolická logika, o jeho praktické použitelnosti se pochybuje všeobecně. Jazyk jako by se ocítal ve stále větším rozporu s realitou. Tuto tendenci vykazují všechny myšlenkové proudy, které mají významnější vliv na moderní myšlení.

Vezměme např. marxismus, který rozlišuje mezi zdánlivými společenskými vztahy a společenskou skutečností, jež se za nimi skrývá. Zaměstnavatel je objektivně vykořisťovatelem, nepřítelem dělnické třídy. Řekne-li tedy dělníkovi, že s ním sympatizuje, pak mu dělník může subjektivně věřit, objektivně jsou však jeho slova bez významu, a kdyby dělník ujistoval sebevise o svých sympatiích, zůstává stále jeho nepřítelem. Jazyk je v tomto případě něčím zcela subjektivním a postrádá jakoukoliv objektivní platnost.

Totéž platí o moderní hlubinné psychologii a psychoanalyze. Každé dítě dnes ví, že mezi naším uvědomělým myšlením a slovy a psychologickou skutečností za nimi je značný rozdíl. Syn, který říká svému otcovi, že ho miluje a ctí, je vůči němu objektivně pln nejhlbší očidipovské nenávisti. Snad si to neuvedomuje, myslí si ale pravý opak toho, co říká. A podvědomí je skutečnosti blíže než uvědomělé tvrzení.

Tendence relativizovat, devalorizovat a kritizovat jazyk ovládají také současnou filosofii. Uvedl např. Wittgensteina, který ve své poslední vývojové fázi tvrdil, že filosof musí své myšlení osvobodit od gramatických konvenčí a pravidel, které byly mylně považovány za logiku.

"Jáme v zajetí obrazu. A nemůžeme mu uniknout, lší na našem jazyce a ten jako by nám jej neúprosně opakoval ... Proč přikládáme takovou důležitost uvažování, když přece ničí všechno zajímavé, všechno velké a podstatné. /Jako všechny stavby; a zanechává jen sutiny a rumiště./"

Ale ničíme jen vzdušné zámky a urovnáváme půdu jazyka, na níž jsou postaveny." 96/

V ostré kritice jazyka Wittgensteinovi žáci dokázali, že četné kategorie výroku nemají nejmenší objektivní platnost. Wittgensteinovy "slovní hříčky" mají s absurdním divadlem mnoho společného.

Mnohem významnější než všechny zmíněné tendenze v marxistickém, psychologickém a filosofickém myšlení je však mentalita současného davového člověka. Pod nepřetržitým a nemilosrdným náporom masových prostředků, tisku a reklamy se tento člověk staví vůči jazyku, jemuž je vystaven, stále skeptičtěji. Občané totalitních států vědí naprostě přesně, že většina toho, co se jim předkládá ke slyšení, jsou dvojznačnosti postrádající jakéhokoli skutečného smyslu, a čtou tedy mezi rádky. To znamená, že pravdu hádají a že ji jazyk zakryvá, nikoliv odhaluje. Na Západě čteme v tisku nebo slyšíme z kazatelen místo fakt eupemismy a opisy. Reklamě se podařilo neustálým užíváním superlativu znehodnotit jazyk natolik, že její průpovídky na plakátech nebo v časopisech jsou všeobecně považovány za stejně nesmyslné jako jalové řeči reklamy televizní. Mezi jazykem a skutečností se vytvořila hluboká propast.

Kromě masových prostředků nese vinu na všeobecném znehodnocení jazyka také vzdárající specializace, která svým stále se zvětšujícím rozsahem téměř znemožnila výměnu názorů mezi lidmi různých profesí. Každá profese hovoří dnes svým vlastním speciálním žargonem. Ionesco jen shrnuje a rozvádí Aurtaudovy názory, když říká:

"Vědění se odtrhlo od života. Nejsme součástí kultury /její součástí je jen nepatrna část z nás/, neboť kultura je fakt 'společenský' a do něj my zahrnuti nejsme. Problémem tedy je uvést kulturu znova v soulad se životem tím, že ji oživíme. Za tím účelem je nejdříve nutno umrtvit "respekt před napsaným" ..., nutno rozbít jazyk, aby mohl být znova vytvořen a 'dotýkal se života'. Je nutno člověka znova uvést do kontaktu s absolutnem 'nebo -dalo by se říci - se skutečností mnohonásobnou. Je nutno lidí přimět, aby se viděli tak, jak skutečně vypadají ..." 97/

Proto absurdní divadlo tak často ukazuje zhroucené vztahy mezi lidmi. Jde přitom pouze o satirické přehánění skutečnosti. V době masových prostředků se jazyk vymkne lidem z rukou. Je nutno vrátit mu jeho původní funkci vyjadřovat skutečný obsah, nikoli ho zakrývat. Tohoto cíle lze však dosáhnout jen tehdy, když člověk znova získá k mluvenému nebo psanému slovu jako sdělovacímu prostředku, jen budou-li zkostnatělá klišé, která ovládají myšlení /jako

např. v básních Edwarda Leara nebo ve světě Valihrachově/, nahrazena jazykem živým a myšlení sloužícím. Což bude možné teprve tehdy, až budou připuštěny a respektovány hranice legiky a diskurzivního jazyka a uznána specifická hodnota básnického jazyka.

Svou převážně instinktivní neúmyslnou kritikou naší dezintegrace společnosti konfrontují absurdní dramaturgické publikum s groteskně přehnanou karikaturou ztěšteného světa. Teuto šekující terapii dosahují něčeho, co Brecht teoreticky požadoval, ale nikdy prakticky neuskutečnil svou doktrínou o "efektu odcizení". Chtěl divákovi zabránit, aby se ztotožnil s jednajícími osobami /což se v tradičním divadle dále od nepaměti/, a chtěl, aby k nim měl vztah kritický, aby se od nich distancoval.

Ztotožnime-li se s hrdinou hry, přijímáme automaticky jeho stanovisko, vidíme svět, v němž žije, jeho očima a sdílíme jeho city. Brecht jako vyznavač didaktického, socialistického divadla požadoval odstranění tohoto tradičního psychologického kontaktu mezi hercem a divákem. Nebot jak by mohlo publikum kriticky posuzovat jednající postavy, kdyby se mu vnucovaly jejich názory a city? Proto se Brecht snažil ve svém marxistickém období do divadla zavést některé umělecké prostředky, které měly tento začarovaný kruh prolamit. Divák se ale s Brechtovými dokonale vypracovanými postavami ztotožňuje jako dříve, třebaže básník používá písni, vysvětlujících hesel, antirealistických dekorací a dalších "odcisujících" prostředků, a nezaujímá k nim kritické stanovisko, jak tomu chtěl Brecht. Stará magie divadla je příliš mocná a sklon ztotožňovat se - základní rys lidské existence - je nepřekonatelný. Když vidíme, jak Matka Kuráž pláče o syna, musíme prostě sdílet její bolest. Nemůžeme ji odsuzovat, že považuje válku za obchod, onu válku, která ji připraví o všechny děti. Čím lidštěji a jemněji jsou postavy dramatu vypracovány, tím spíše se s nimi ztotožnime.

V absurdním divadle se naproti tomu divák setkává s postavami, jejichž jednání je mu namnoze nepochopitelné. S takovými osobami se lze sotva ztotožnit a čím záhadnější je jejich počinání a jejich existence, tím méně lidsky působí a tím nesnadnější je vidět svět jejich očima. Postavy, s nimiž se publikum nemůže ztotožnit, jsou nutně směšné. Kdybychom se měli ztotožnit ve frašce s postavou, která strácí kalhoty, upadli bychom do rozpaky a styděli bychom se. Bude-li ale náš ztotožnovací sklon vyloučen groteskním zobrazením této postavy, budeme se její nehodě smát, neboť to, co ji postihlo, budeme vidět nikoli jejíma očima, nýbrž z hlediska nezaangažovaného pozorovatele. Nepochopitelnost pochutek jednání a často nevysvětlitelná a záhadná počinání účinkujících osob v absurdním divadle ztotožnění přímo brání, takže toto divadlo působí komický, třebaže má obsah pochmurný, brutální a hořký. Proto je také nelze pojmut do kategorií komedie a tragédie, spojuje totiž smích s hrůzou.

Svou povahou však absurdní divadlo nemůže inspirovat diváka ke kritickému postojeti, který byl Brechtovým cílem. Neukazuje obecenstvu ani sociální skutečnosti, ani politické příklady, nýbrž mu předvádí obraz rozloženého světa, v němž není jednotícího principu, smyslu a cíle - obraz absurdního vesmíru. Jak

má publikum přijímat tuto znepokojuvou konfrontaci s odcizeným světem, se světem, který už není ovládán racionálními principy, a proto je v nejčistším slova smyslu šílený?

Zde stojíme před základním problémem působnosti a estetické platnosti absurdního divadla. Zkušenost ukazuje, že navzdory všem pravidlům tradičního dramatu se nejlepší díla absurdního dramatu hrají a jsou navštěvována. Absurdní divadlo se tedy za divadlo považuje. Proč? Tato otázka byla už zčásti zodpovězena v předcházejícím výkladu o podstatě komedie a frašky. Pozorujeme-li ne-hody jednajících postav chladným a kritickým pohledem z odstupu, připadají nám komické. Pošetile se chovající klupáci jsou v cirkuse, ve varietě a v divadle vždy předmětem posměchu. Tyto komické typy však vystupovaly převážně v rosumném okolí a byly postaveny do kontrastu s kladnými postavami, s nimiž se divák mohl ztotožnit. V absurdním divadle je všechn děj tajemný, nemotivovaný a na první pohled nesmyslný.

V brechtovském divadle má prvek odcizení podnítit u publika kritické myšlení. Absurdní divadlo se obrací k hlubším vrstvám divákovy psychy. Aktivizuje jeho psychické síly, uvolňuje jeho skryté úzkosti a potlačenou agresivitu a probouzí v něm integrující síly tím, že před něj stěví obraz dezintegrace.

Ve svém pozoruhodném eseji o Beckettovi napsala Eva Metmanová:

"V dobách, kdy vládla náboženská víra, ukazovalo /divadlo/ člověka jako bytost chráněnou, vedenou a často trestanou archetypálními silami. V jiných obdobích pak ukazovalo, že viditelný, hmatatelný svět, v němž se naplňuje osud člověka, je démonickou projekcí neviditelné a nehmataelné složky jeho existenze. V moderním dramatu se tvoří nový, třetí směr, který nestaví člověka do světa ovlivňovaného božskými nebo démonickými mocnostmi, nýbrž konfrontuje s těmito silami osamoceného člověka. Tato nová dramatická forma nutí obecenstvo vzdát se navyklých forem myšlení. Mezi hrou a divákem se vytváří vakuum a podněcuje ho, aby něco sám zažil, aby si buď uvědomil existenci archetypálních sil, nebo dal svému já jinou orientaci, nebo obojí..."⁹⁸

Nemusíme být jungovci ani myslit v jungovských kategoriích, abychom zjistili pravdivost této diagnózy. V denním životě stojí člověk tváří v tvář světu, který se rozpadl do velkého množství vzájemně nesouvisejících fragmentů a ztratil smysl. Člověk si však tento stav věcí a jeho rozkladný vliv na sebe sama už neuvědomuje a moderní divadlo jej tedy přímo konfrontuje s přehnaným obrazem schizofrenního světa. "Vakuum mezi tím, co je zobrazováno na jevišti, a divákem se stalo tak nesnesitelným, že divákovi nezbylo nic jiného než buď zcela zavrhnout a odmítnout to, co vidí, nebo se dát záhadností těchto her, v nichž jeho vztah ke světu nic nepřipomíná, zejmout."⁹⁹

Jestliže divák jednou vlivu hry podlehl, pak se musí se svým zážitkem vyrovnat. Jeviště mu poskytlo několik vzájemně nesouvisejících opěrných bodů, které musí teprve skládat, mají-li dávat smysl. Je tedy nuten vyvijet vlastní tvůrčí úsilí, musí vykládat a kombinovat. Na jevišti se čas rozložil a je na diváku, aby tento zmatek uvedl do pořádku. Jinými slovy, divák je přiveden k uznání absurdity světa, a tím podniká první pokus skutečnost ovládmout. Zmatek

naší doby vyplývá z toho, že vedle sebe existují četné naprostě neslučitelné ideové koncepce, např. tradiční mravní pojmy a hodnotový systém reklamy, protichůdné požadavky náboženství a vědy apod. Všechny zájmové skupiny mnichomluvně ujištují, že usilují o blaho všech, a ve skutečnosti hájí jen své egoistické zájmy. Na každé stránce novin nachází průměrný čtenář nejrůznější a vzájemně si odpovídající systémy hodnot. Není proto divu, že umění naší doby má rysy, které silně připomínají schizofrenii. Avšak schizofrenní není umělec, jak zdůraznuje Jung ve svém eseji o Joyceově Odysseci, nýbrž:

"Klinický obraz schizofrenie je pouze analogií, poněvadž u schizofrenního člověka se projevuje stejná tendence odcizit si skutečnost nebo naopak odcizit se skutečnosti ... V případě moderního umělce však tato tendence není příznakem jeho vlastní nemoci, nýbrž příznakem doby."¹⁰⁰

Snaha dát smysl nesmyslnému a fragmentárnímu ději, poznání, že moderní svět se ztrátou jednotičího principu stal zmateným a chorobným, je tedy víc než pouhé intelektuální cvičení. Má účinek léčivý. Řecká tragédie ukazovala divákovi neúspěšný, ale heroický boj člověka proti nelitostným silám osudu a vůli bohů. Tyto hry působily na diváka jako katarze a dávaly mu sílu žít. Absurdní divadlo konfrontuje diváka s absurditou lidského údělu a učí ho vidět situaci člověka v celém jejím zoufalství a smutku. Zbaven všech iluzí a nedefinované úzkosti a strachu uvědomuje si pak své postavení bez fasády eufemismů a optimistických iluzí. Strach je konstatován a pojmenován, takže ztrácí nad člověkem vládu. V tom spočívá tajemství šibeničního a černého humoru ve světové literatuře, jehož nejmladším projevem je absurdní divadlo. Jakmile jednou člověk pozná elementární absurditu světa, pak se tisíč vyplývající z existenze iluzí na honu vzdálených skutečnosti začne rozplývat a mizí v osvobožujícím smíchu. Čím větší strach pocítujeme, tím více jsme pokoušeni klamat se iluzemi o skutečném stavu věci a tím prospěšněji pak smích působí. Vzpomeňme jen úspěchu Čekání na Godota v San Quentinu. Trestanci pocítovali úlevu, když poznávali v tragikomické situaci tuláků své vlastní beznadějně čekání na záchraku. Smáli se jim a zároveň sobě samým.

Absurdní divadlo se zabývá skutečností psychologickou, neboť promítá na jeviště stavy myslí, úzkosti, sny a vnitřní konflikty autorovy. Proto se dramatické napětí absurdních her zásadně liší od napětí dramat, jejichž objektivně existující postavy se v průběhu děje vyvíjejí. Schéma "expozice, konflikt a rozuzlení" odráží světový názor, který se domnívá, že něco lze definitivně vyřešit a předpokládá víru v poznatelnou objektivní skutečnost, z níž lze smysl lidské existence a pravidla jednání odvodit.

To platí i o nejlehčích bulvárních komediích, které úmyslně ukazují jen úzce vymezený výsek skutečnosti a jejichž jediným problémem je nalézt každému mlademu muži dívku. I ty nejpochmurnější a nejpesimističtější tragédie naturalistického či expresionistického divadla sdělují divákovi jasně formulované poselství nebo filosofii, a bylo bylo jejich rozuzlení jakkoli smutné, vždy lze mluvit o závěru srozumitelně vyjádřeném. Totéž platí, jak bylo řečeno v úvodu, o dramatech Sartrových a Camusových, třebaže vycházejí z filosofie absurdity lidské existence. Hry s vyloučením veřejnosti /Huis clos/, Bábel a

pánbůh /Le Diable et le bon Dieu/ a Caligula dávají publiku vysloveně filosofickou lekci.

Absurdní divadlo, které nepracuje s intelektuálními pojmy, nýbrž s básnickými obrazy, neklade v expozici racionální problémy. Nevede ani k jednoznačnému řešení, které by se dalo vyjádřit formou lekce nebo maximy. Hry absurdního divadla se odehrávají namnoze v kruhu, tzn. končí přesně tam, kde začaly. Jiné naproti tomu jen zintenzivňují výchozí situaci. Absurdní divadlo nevěří ani v motivované lidské jednání, ani v neproměnné jádro lidského charakteru, a nemůže proto působit oním napětím, které je charakteristickým znakem jiného dramatického slohu. Tradiční drama navozuje pocit napětí tím, že slibuje řešení dramatické rovnice postavené v expozici, rovnice, která je jasně formulovanou úlohou s pevně danými prvky. U většiny divadelních forem se publikum tázá: "Co bude dál?"

V absurdním divadle vidí divák děj bez motivace, stále se měnící osoby a události, které často překračují racionální zkušenosť. Také se může ptát "Co bude dál?", ale odpověď nebude mít nic společného s pravděpodobností, protože může následovat cokoliv. Klíčovou otázkou v tomto případě není "Co se stane?", nýbrž "Co se děje? Co děj hry představuje?"

Z těchto otázek plyně jiné, ale neméně skutečné dramatické napětí. Neposkytuje divákovi řešení, provokuje ho naopak, aby otázky kladl, a klást je musí, chce-li pochopit smysl hry. Děj dramatu se totiž nevyvíjí od bodu A k bodu B, nýbrž pozvolna vytváří mnohovrstevnou strukturu básnického obrazu a hra může být jeho zkonkrétněním. Divák však přesto napětí pocítuje, neboť čeká na doplnění obrazu, na okamžik, kdy ho spatří v úplnosti. Svůj výklad může divák začít, teprve až spadne opona, až uviděl obraz úplný. Nebude se týkat ani tak smyslu hry, jako spíše její struktury, stavby a účinu.

V tom lze jistě sputřovat nový, vyšší druh dramatického napětí, neboť podněcuje publikum k intenzívnejšímu myšlení a zprostředkuje mu náročnější estetický zážitek. Básnické kvality velkých dramat Shakespearových, Ibsenových a Čechovových jsou pro diváka vždy značně složitým komplexem peetickým a významovým. Jejich motivace nám může připadat jednoduchá. Hluboká intuice, s níž byly koncipovány, několik dějových plánů a mnohovrstevnost básnického jazyka však spolu dávají obraz, který velmi znesnadňuje všechny pokusy vyložit jejich děj a rozuzlení racionalisticky jednoznačně. Napětí Hamleta nebo Třech sester nespočívá v očekávání, jak ta či ona hra dopadne. Jejich věčná svěžest a aktuálnost spočívá v tom, že jsou nepřeberně bohatým a nekonečně mnohoznačným básnickým obrazem lidské existence. U Hamleta se tázeme: "Co se vlastně děje?" A odpověď není poukaz na boj dynastií nebo vraždy a soubøe. Vidíme v něm naopak projekci psychické skutečnosti a věčně tajemných lidských archetypů.

To jsou prvky, které chce absurdní divadlo učinit jádrem své dramatické konvence /aniž by chtělo tvrdit, že dospělo oněch vrcholů, jichž svou intuicí a nevšedním tvůrčím talentem dosáhli velcí světoví dramatikové/. Odkazuje-li Ionesco při hledání tradice, k níž náleží, na scény osamocení a pádu

1111-5341

- 60 -

Richarda II., činí tak pro jejich věčně platné básnické zobrazení lidského údělu: "Každý umírá samoten, každá hodnota je znevážena opovržením - To mi řekl Shakespeare Snad chtěl Shakespeare vyprávět příběh Richarda II. Kdyby ale vyprávěl jen příběh druhého člověka, nechal by mne chladným. Ale vězení Richarda II. je pravdou, které s příběhem nezanikla. Jeho neviditelné stěny stojí dál a kolik filosofií a ideologií mezitím navždy zmizelo! A všechno to zůstává, protože Shakespearovo slovo je živým svědectvím, nikoliv záležitostí diskurzivního myšlení a důkazu... Divadlo je ztělesněním této věčně živé přítomnosti, odpovídá bez pochyb základní struktuře tragické pravdy a dramatické skutečnosti, ... jde tu o archetyp divadla, o podstatu divadla, o jazyk divadla." 101/

Tento jazyk dramaticky konkretizovaných metasvitů, který vyjadřuje mnohem důsáhlejší pravdy než diskurzivním myšlením vůbec lze obsáhnout, stojí v centru snah absurdního divadla o novou dramatickou formu; jimi jsou všechny ostatní umělecké prostředky podřízeny.

Jestliže se ale absurdní divadlo soustředuje na scénické znázornění, na projekci zkušenosti ukryté v bluhiňách podvědomí a zanedbává racionální prvky dramatu, jestliže se zříká vypracovaného systému retardáčních a akceleračních prvků, jestliže odmítá zobrazovat skutečnost, a nemůže být tedy podle ní měřeno, jestliže popírá důmyslnou motivaci postav a jejich jednání, jak může být podrobováno objektivní kritice? Jestliže je ryze subjektivním výrazem autorových subjektivních vizi a emocí, jak má divák rozeznat skutečné, opravdové umělecké dílo od pouhého falzifikátu?

Jsou to otázky staré a kladou se v každé vývojové fázi moderního umění a literatury znovu. Ze jde o otázky neléhavé, ví každý, kdo vidí, jak namáhavě se profesionální kritikové vyrovnávají s díly nových směrů. Existují totiž uměleckí kritikové, kteří v nejtragičtějších obrazech Picassovy postrádají "klassickou krásu", a divadelní kritikové, kteří vytykají Ionescově nebo Beckettově, že jejich postavy nemají v životě obdobu a že nerespektují pravidla slušného chování závažná pro bulvární komedii.

Všechno umění je však konec konců subjektivní a měřítko, podle nichž kritikové posuzují zdařilost díla, se získávají vždy a posteriori analýzou úspěšných a uznávaných děl. O hrách absurdního divadla, které nerealizují program nebo teorie nějaké skupiny /jako např. díla romantiků/nýbrž jsou spontánní reakcí jednotlivých na sobě nezávislých autorů na duchovní tendenci a situaci naší přechodové doby, platí to obzvláště. Chceme-li si udělat představu o uměleckých intencích absurdního divadla, pak musíme nejprve analyzovat jeho projevy a obeznámit se s jeho tendencemi a způsobem myšlení, jehož jsou výrazem. Máme-li pak o jeho intencích jasnou představu, můžeme také definitivně rozhodnout zda a do jaké míry své záměry uskutečnilo.

Podařilo-li se nám v této knize dokázat, že absurdní divadlo je v podstatě evokací konkrétních básnických obrazů, které mají divákům sdělit smátek autora stojícího tváří v tvář lidské existenci, pak můžeme absurdní hry posuzovat podle toho, nakolik se autorovi podařilo onu směsici poezie a groteskní, tragické hrůzy vyjádřit. A přesvědčivost díla na druhé straně závisí na kvalitě a účinu použitych básnických obrazů.

1111-5341

- 61 -

Jak ale můžeme hodnotit poetický obraz nebo komplex těchto obrazů? Jako při kritickém hodnocení lyrického básnictví hrají přirozeně i zde určitou úlohu subjektivní vlna a asociační vlnavost. Je však přece jen možno aplikovat objektivní měřítko. Jsou jimi přesvědčivost, neotřelá invence, psychologická věrohodnost zvolených obrazů, jejich hloubka, obecnost a profesionální zdatnost autorova převádět básnické obrazy do scénických procesů. Převaha mnohovrstevních obrazů /např. tuláci čekající na Godota nebo rozmnožující se židle u Ionesca/ nad dětskými žertíky raného dadaistického divadla je stejně zřetelná jako převaha Eliotových Čtyř kvartet /Four Quartets/ nad říkánkami z vánocní pohlednice. V obou případech jsou příčiny převahy jasné a zcela objektivní: mnohoznačnost, větší hloubka, neotřelé nápadu a nesrovnatelně větší formální dokonalost. Právem dává Adamov přednost hře Profesor Taranne /Le Professeur Taranne/ před Shledáním /Les Retrouvailles/ s podobnou tematikou. První hra se skládá ze skutečných snových obrazů, druhá je uměle vykonstruována. Kritériem je zde psychologická pravda, a třebaže se nemůžeme opřít o svědectví samého autora, pouhý rozbor imaginační struktury Profesora Taranne nás přesvědčí o jeho větší psychologické pravdivosti, a tím o jeho větší platnosti. Je organická, méně symetrická, není konstruována tak mechanicky a působí uceleněji a intenzívnejí než imaginační struktura Shledání.

Kritické soudy založené na hloubce, původnosti invence a psychologické pravdivosti nejsou sice podloženy kvantitativně, mají však tutéž objektivní hodnotu jako kritéria, podle nichž jasně rozeznáme obraz Rembrandtův od obrazu manýristického nebo báseň Popova od Settovy.

V kategorickém absurdního divadla se kritéria na stanovení hodnoty absurdní hry dají určit bezpečně. Obtížnější je, chceme-li nejlepší díla tohoto dramatického stylu zařadit do celkové hierarchie divadelního umění, ale to je za každých okolností nemožné. Je větším malířem Raffael či Breughel, Míro či Murillo? V diskusích o abstraktním malířství a absurdním divadle se často setkáváme s otázkou, zda tyto zdánlivě snadné produkty fantazie zasluhují jméno uměleckého díla, když vznikly bez pracné námahy a cílevědomého úsilí, nutných to předpokládat skupinového portrétu nebo "dobře udělané" hry. O této otázce by bylo jistě zbytečné se zde šířit. Nebude ale zbytečné, jestliže se proti tomuto značně rozšířenému nepochopení věci chradíme.

Není pravda, že konstrukce racionálního průběhu děje je nesrovnatelně obtížnější než výstavba iracionálního imaginačního světa ve hře absurdní, a stejně nepravdivé je tvrzení, že jako Klee a Picasso umí malovat každé dítě. Mezi nesmyslem umělecky a dramaticky platným a nesmyslem obyčejným je propastný rozdíl. Každý, kdo se jednou vážně pokoušel o nesmyslné verše nebo absurdní hru, potvrdí, že tomu tak je. Při výstavbě realistického děje stejně jako při malování podle modelu se může umělec řídit skutečností, může vycházet z vlastní zkušenosti a pozorování osob, které zná, a událostí, jichž byl svědkem. Zvolili naproti tomu vyjadřovací formu, v níž vladne naprostá invenční svoboda, pak musí být schopen vytvořit obrazy a situace, které nemají v přírodě protějšek. Musí vynalézt nový svěbytný svět, který má svou vlastní logiku a vnitřní souboslost, a navíc musí být přístupný publiku. Z pouhých kombinací nesmyslů

vzniknou jen banality. Kdo piše v absurdním stylu tak, že jen přenáší na papír své okamžité nápady, ten' brzy zjistí, že domněle spontánním rozmachem obraznosti chybí jiskra a místo vytváření skutečné imaginační celosti bude k sobě řadit jen vzájemně nesouvisející fragmenty skutečnosti. Nepovedené absurdní hry stejně jako méně kvalitní abstraktní malby se vyznačují tím, že se na nich dá jí přesně poznat zlomky reality, z nichž jsou složeny. Nedošlo v nich k oné proměně, která z nedostatku logiky nebo pravděpodobnosti, tedy z kvality vyloženě negativní, činí kvalitu pozitivní, tj. nové dílo, které má vlastní strukturu na skutečnosti nezávislou.

A to je známka skutečné kvality absurdního divadla. Jen když jeho básnická invence vyvěrá z hlubin intenzívne prožitých citů, když je výrazem autorova skutečného zaujetí pro věc, zachycuje-li autenticky jeho sny a podvědomí, jen tehdy v něm divák objeví onu nikoli pouze individuální, nýbrž obecnou platenost, kterou se básníkova vize liší od chorobných představ šílencových. Hloubka a celistvost básnické vize se poznají na první pohled a nedají se nijak obejít. Je-li dílo absurdního nebo abstraktního umění vnitřně chudé, pak to nezakryje ani nejdokonalejší technika a zručnost, což naopak ve figurativním umění a konvenčním divadle možné stále je.

Je možné, že "dobře udělaná" problémová hra nebo duchaplná moralistní veselohra vyžaduje větší námahu a že je k ní třeba větší invence a inteligence. Na druhé straně však musí umělec, který chce vytvořit obecně platný básnický obraz člověka neobyčejně hluboce a intenzívne citit a musí mít mnohem silnější tvůrčí vizi, inspiraci. Předpoklad, že hierarchie uměleckých kvalit se řídí obtížností nebo namáhavostí tvůrčího procesu, je široce rozšířeným, ale primitivním omylem. Kdyby nebylo předem nesmyslné přít se o klasifikaci uměleckých děl podle škály hodnot, pak by se mohlo vycházet z jejich osobitosti, obecné platenosti, hloubky vize a intenzity zprostředkovávaného zážitku. Zda umělecké dílo vzniklo během desetiletí vyčerpávající práce, nebo v okamžiku inspirace, je pro jeho posuzování naprosto lhostejné.

Kritériem dokonalosti absurdního divadla není jen tvůrčí invence, mnohovrstevnost zvolených obrazů a smysl pro jejich vhodné jevištění kombinace a realizace. Mnohem podstatnější je skutečnost a pravda umělecké vize, kterou tyto obrazy představují. Při vší své invenční volnosti a spontánnosti se absurdní divadlo snaží vyjádřit skušenosť bytí a činí tak s nekompromisní upřímností a odvahou.

Vyjdeme-li z těchto předpokladů, pak lze spor o "realistické" a absurdní divadlo vyřešit smírně. Právem uvedl Kenneth Tynan v diskusi s Ionescem, že od umělce očekává výpověď pravdivou. A Ionesco se nikterak nepostavil proti Tynanovu požadavku, když řekl, že chce vyjádřit svou osobní vizi. Ionesco chce také vypovědět pravdu, pravdu o svém pocitu existence. Poctivý průzkum psychické, vnitřní zkušenosti není o nic méně pravdivý než průzkum vnější, objektivní skutečnosti. Realita vnitřní vize je vlastně bezprostřednější a skutečnosti bližší než každý popis objektivní skutečnosti. Jsou snad Goghovy slunečnice méně skutečné, obsahují méně objektivní pravdy než slunečnice z učebnice botanické.

ky? V jistém smyslu snad ano, v jiném ale určitě nikoliv. Goghův obraz je pravdivější a skutečnější než kterakoli vědecká ilustrace, i kdyby jeho slučnice měly nesprávný počet okvětních lístků.

Pravda vnitřní skutečnosti, vnitřního poznání je stejně reálná jako kvantitativně ověřitelná skutečnost vnější. Není tedy podstatného rozporu mezi divadlem, které chce zobrazit objektivní skutečnost, a mezi divadlem vyjadřujícím skutečnost subjektivní. Obě jsou stejně realistická, jenže se zabývají různými aspekty mnohovrstevné reality.

Tím se stává bezpředmětný také rozpor mezi ideologickým, politicky zaangajovaným divadlem a zdánlivě nepolitickým, antiideologickým divadlem absurdním. Tezová hra o určitém závažném tématu, např. o trestu smrti, bude uvádět argumenty a zobrazovat okolnosti vztahující se k němu. Zobrazí-li je pravdivě, bude přesvědčovat. Budou-li ale evidentně vykonstruovány a zabarveny předsudky, bude omylem. Hra je totiž pravdivá, jen pokud se jí podaří reprodukovat pravdivý prožitek jednajících postav. Pravda a realismus hry se tedy kryjí s její skutečností. Statické a popisné jednotlivosti hry mohou být sebepřesnější, její dramatická pravdivost však záleží na autorově schopnosti sdělit divákovi smrtelný strach odsouzence, lidskou skutečnost jeho strašlivé situace. O pravdivosti díla tedy rozhoduje autorův tvůrčí talent a básnická imaginace. A to je také kritérium, podle něhož lze hodnotit pravdivost scela subjektivních kreací onoho divadla, které sociální skutečnost ponechává stranou.

Není rozporu mezi divadlem realistickým a nerealistickým, objektivním a subjektivním, nýbrž mezi básnickou vizi, básnickou pravdou a imaginací na straně jedné a suchopárným, mechanickým a básnickým nepravdivým spisováním na straně druhé. Tezová hra velkého básníka Brechta je stejně pravdivá jako průzkum subjektivních vidin v Ionescových Židlích. A je paradoxní, že některé hry Brechtovy, v nichž básnická pravda triumfuje nad tezí, se považují za politicky méně účinné než zmíněná hra Ionescova, pranýrující absurditu společenské zdvořilosti a městské konverzace.

Zaměřuje-li se absurdní divadlo na elementární skutečnosti lidské existence a chce-li divákovi zprostředkovat reálný prožitek metafyzických pravd, pak se stýká s oblastí náboženství. Mezi čistě pojmovým poznáním a mezi živým zážitkem je nesmírný rozdíl. Všechna velká náboženství se vyznačují tím, že mají doktrínu, které vyučují ve formě kosmologie a etických zákonů, a obřady, jejich obrazným jazykem udržují v živém povědomí podstatu učení. Obřady odpovídají nejvnitřnějším potřebám člověka a pro jejich absenci pocítujeme úpadek náboženství jako těžkou ztrátu. Známe sice metodu, jak si zjednat vědecký obraz světa, naši civilizaci však chybí prostředky, jak z ní učinit živou reálitu, živé ohnisko lidského života. Proto převzalo divadlo, tj. místo, kde lidé shromažďují a podílejí na básnické zkušenosti, v mnohem směru funkci kostela. To je také příčinou, proč v totalitních systémech připisují divadlu tak velký význam, chtějí-li, aby určitá doktrína se stala pro její vyznavače živou, zažitou skutečností.

Třebaže se to bude zdát na první pohled paradoxní, lze absurdní divadlo povalovat za pokus zprostředkovat, doplnit a začlenit metafyzickou zkušenosť vyplývající z vědeckého poznání do úhrnnějšího obrazu světa a jeho tajemství.

Obraz světa, jak jej představuje absurdní divadlo, bude připadat nesmyslný a bez jakéhokoliv jednotícího principu jen tém světovým názorům, které tvrdí, že lidské myšlení může úplně a beze zbytku obsáhnout celý vesmír. Jen v očích těch, kdož musí bezpodmínečně vědět, proč byl svět stvořen, jakou úlohu v něm hraje člověk a co znamená jednat špatně a co dobré, bude obraz světa bez přesně vymezených hranic a definic postrádat právo na existenci, jen v jejich očích bude nesmyslný a tragicky absurdním. Moderní věda postulát totálního, integrujícího, pro všechny jevy, tendence a mravní zákony závažného výkladu odmítá. Soustředuje se na podrobný a pracný průzkum vymezených oblastí reality, pracuje podle principu nekonečné řady experimentů, jejichž výsledky jsou novými experimenty stále brány v pochybnost, a stanoví hypotézy, prověřuje je a zamítá. Vědci se spokojují tím, že rozsáhlé oblasti poznání zůstanou zkoumajícímu duchu ještě dlouho a snad navždy nepřístupné a že smyslu světa se nikdy nedopátráme. V důsledku toho musíme pokládat za fakt, že valná část toho, co chtěly vyložit dřívější metafyzické, mytické, náboženské a filosofické soustavy, zůstane navždy nevysvětlitelným. Každé ulpívání na myšlenkových systémech, které chtějí svět a situaci člověka jednoznačně vyložit, musí proto působit stejně dětinsky a nezrale jako útek před skutečností do naivních iluzí.

Absurdní divadlo je výrazem strachu a zoufalství člověka, který zjistil, že je obklopen neproniknutelnou temnotou, že svou skutečnou povahu a poslání nikdy nepochopí a že mu nikdo nemůže dát jednou pro vždy platný návod k jednání. V Mýtu o Sisyfovi / Le Mythe de Sisyphe / Camus píše:

"Jistota, že existuje bůh dávající životu smysl byla by mnichem přitažlivější než moc beztrestně páchat zlo. Pak by volba nebyla nesnadná. Ale volby není, a to je tak hořké." 102/

Strach a zoufalství však lze překonat, postavíme-li se jim tváří v tvář a smíříme-li se s tím, že zjevení boží neexistuje. Neboť ztráty jednoznačných řešení a absence iluzí želíme, jen pokud na nich lpíme. Jakmile se jich ale jednou vzdáme, pak se můžeme přizpůsobit nové situaci a vidět skutečnost takovou, jaká je. A poněvadž iluze, v jejichž zajetí jsme byli, nám v přístupu ke skutečnosti jen bránily, budeme jejich ztrátu nakonec pocítovat jako blahořárnou. Jak to řekl Demokrit, kterého tak rád cituje Beckett: "Nic není skutečnějšího než nic."

Otevřené uznání hranic lidského bytí odpovídá nejen filosofickým principům moderní vědy, nýbrž je zároveň hlubokým mystickým prožitkem. Zkušenosť nevyslovitelného, prázdnoty, nicoty jako principu světa je podstatou orientální i křesťanské mystiky. Lao-tse říká / "Z bezejmenného povstalo nebe a země; jméno má jen matka, která přivádí k životu desetitisíce tvorů, každého podle jeho druhu." 103/ A sv. Jan z Kříže píše o intuici: "Jednou z největších milostí v tomto pomíjivém životě je, že duše jasně poznává a hluboce pocítuje

neprostou nepochopitelnost Boha." ^{104/} Mistr Eckhart vyjádřil podobnou zkušenost slovy : "Božství je prosto všech věcí ; je chudé, nahé a prázdné, jako by nebylo; nemá, nechce, nepotřebuje, nepracuje, nedostává ... a božství je tak všechno prosto, že jako by nebylo." ^{105/} Jinými slovy, neschopnost člověka pochopit smysl světa a poznání absolutní transcendentnosti božství a jeho absolutní odlišnosti od všeho, co můžeme smysly pochopit, přivedlo velké mystiky k jasnozřivému vytržení a pocitu osvobození. Toto vytržení vychází zároveň z poznání, že jazyk a logika pojmového myšlení nejsou s to pokrýt pravou podstatu skutečnosti. Proto také filosofie tak bytostně mystická, jako je zen-buddhismus, pojmové myšlení zcela odmítá : "Popřít skutečnost znamená se s ní ztotožnit, a ztotožnit se s prázdnotou znamená ji popřít." ^{106/}

Zájem vráštající na Západě o zen-buddhismus je projevem týchž tendencí, které umožnily úspěch absurdního divadla, totiž intenzívního zájmu o elementární věci existence, a důsledkem zjištění, že pojmové myšlení samo o sobě není s to zprostředkovat poznání celé skutečnosti. Na podobnost metod zen-buddhismu a absurdního divadla poukázal Ionesco. ^{107/} A některé vyučovací metody mistrů zen /např. údery a políčky jako odpověď na povahu osvícení a nesmyslné problémy, které dávají svým žákům řešit/ skutečně silně připomínají postupy absurdního divadla.

Díváme-li se na věc z tohoto hlediska, pak se nám degradace jazyka a logiky jeví jako výraz v zásadě mystického postoje ke skutečnosti, která je příliš složitá a zároveň příliš jednolitá, celistvá, aby ji mohly analytické prostředky strohé syntaxe a pojmového myšlení jednoznačně reprodukovat. Podobně jako mystika utíká se k řeči básnických metafor i absurdní divadlo. Je-li ale absurdní divadlo analogií metod a obrazného jazyka mystiků, jak může zároveň vyjadřovat skepsi, ono pokorné zřeknutí se výkladu absolutna, které je charakteristické pro moderní vědu ?

Odpověď je jednoduchá. Není rozporu mezi poznáním, že člověk je neschopen pojmut skutečnost do jednoho systému hodnot, a poznáním tajemné a nevyslovitelné, všeho racionálního pochopení vzdálené jednoty, které člověku, jestliže je jednou zakusí, dává jasnozřivou odevzdanost a zároveň sílu nést svůj úděl. Jde jen o dvě strany téže mince - mystická zkušenosť absolutní rozmanitosti a nevyslovitelných principů skutečnosti je náboženským, poetickým protějškem racionálního poznání, že omezenost smyslů a rozumu člověka vede k tomu, aby svět postupně zkoumal experimentální cestou a stále se stával obětí omylů. Obě stavy jsou v zásadním rozporu s náboženskými a ideologickými filosofickými soustavami, které neprávem tvrdí, že mohou dát na všechny otázky týkající se smyslu věci a správného jednání jednoduchou, jasnou, jednoznačnou a definitivní odpověď.

Zjištění, že myšlení v básnických obrazech je stejně platné a oprávněné jako myšlení pojmové, a požadavek jasného vymezení funkcí a možností obou způsobů myšlení naprosto nevedou zpět k iracionalismu. Naopak umožňují zaujmout skutečně racionální postoj.

Absurdní divadlo totiž není výrazem zoufalství, ani nesnámená návrat k temným, iracionálním silám. Vyjadřuje úsilí moderního člověka vyrovnat se se světem, v němž žije. Snaží se ho konfrontovat s lidskou existencí takovou, jaká skutečně je, chce ho osvobodit od iluzí, které přináší jen zklamání a překážejí, aby se skutečnosti přispůsobil. Náš svět usiluje nesčetnými způsoby, aby lidstvo zapomnělo na ztrátu víry a morální jistoty, aby je ohlušil masovou zábavou, povrchní materiální spokojenosti, pseudovýklady skutečnosti a lacinými ideologiemi. Na konci této cesty leží Huxleyův Skvělý nový svět /The Brave New World, česky pod názvem Konec civilizace / se svými blaženými a bezcitnými roboty. Dnes, kdy stále více sílí tendence ukryvat smrt a stáří za eupemismy dětského utěšování a kdy masová spotřeba hypnotizující a mechanické vulgárnosti hrozí udusit život, je nutnost konfrontovat člověka s jeho skutečnou situací větší než kdykoliv jindy. Nebot důstojnost člověka spočívá v jeho schopnosti poznat absurdní podstatu skutečnosti, v tom, že ji jako takovou svobodně, bese strachu a bez iluzí přijme a že se jí směje.

Tomu se upsal každý absurdní dramatik svým vlastním skromným a donkichotovským způsobem.

P o z n á m k y

- 1/ San Quentin News, San Quentin, California, 28.11.1957.
- 2/ Tamtéž.
- 3/ Theatre Arts, New York, July 1958.
- 4/ Tamtéž.
- 5/ San Quentin News, 28.11.1957.
- 6/ Camus, Albert: *Le Mythe de Sisyphe*. Paris, Gallimard 1922, s.18.
- 7/ Ionesco, Eugène: *Dans les armes de la ville*.
In: Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud - Jean-Louis Barrault. No.20. Paris, Oct. 1957, s.17.
- 8/ Hazlitt, William: *The Indian Juglers*.
In: Table Talk. London, Everyman's Library, s.78.
- 9/ Nietzsche, Friedrich: *Die Geburt der Tragödie*.
In: Werke. I. München, Hanser 1955, s.94.
Český překlad: *Zrození tragedie*. Přel. O.Fischer, Praha, A. Srdce 1923, s.86.
- 10/ Reich, Herman: *Der Mimus*. Berlin, Weidmann 1903, Ed. 1/2, s.459.
- 11/ Tamtéž, s.460.
- 12/ Tamtéž, s.460.
- 13/ Tamtéž, s.595 a následující strana.
- 14/ Tietze-Conrat, E.: *Dwarfs and Jesters*. London, Phaidon 1957, s.7.
- 15/ Shakespeare, William: *Král Lear*, IV, 1. Přel. E.A.Saudek.
In: *Tragédie*. Sv.II.Praha, Stát. nakl. krás.lit a umění 1963, s.92.
- 16/ Gregor, Joseph: *Weltgeschichte des Theaters*. Zürich, Phaidon 1933, s.212.
- 17/ Beerbohm, Max: *Around Theatres*. London, Rupert Hart-Davis 1953, s.350.
- 18/ Citát uvádí Colin McInnes v časopise *The Spectator*, London, 23.12.1960.
- 19/ Ionesco, Eugène: *Židle*. Přel. E.Sgallová.
In: *Světová literatura 4 /1959/*, č.1, s.118.
- 20/ Nestroy, Johann: *Judith und Holofernes*, 3. Szene.
In: *Sämtliche Werke*, Bd.4. Wien, Schroll 1925, s.167.
- 21/ Shakespeare, William: *Jak se vám líbí*. Přel. E.A. Saudek.
In: *Výbor z dramat* 1. Praha, Stát.nakl.krás.lit.1956, s.342.
- 22/ Büchner, Georg: *Leonce und Lena*, 2. Szene.
In: *Werke und Briefe*. Wiesbaden, Insel 1958, s.134.
- 23/ Freud, Sigmund: *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten /1905/*. Frankfurt, Fischer-Bücherei 1958, s.101.
- 24/ Benayoun, Robert: *Anthologie du nonsense*. Paris, Pauvert 1957, s.36.
- 25/ Corbet, Richard: *Epilogus Incerti Autoris*.
In: *Comic and Curious Verse*. Ed.J.M. Cohen.Penguin Books, s.217.
- 26/ Carroll, Lewis: *Alenka v kraji divů a za zrcadlem*. Přel. Hana a Aloys Skoumalovi. Praha, Stát. nakl. dětské knihy 1961, s.180.
- 27/ Carroll, Lewis: *Alenka v kraji divů a za zrcadlem*. Přel. Hana a Aloys Skoumalovi. Praha, Stát. nakl. dětské knihy 1961, s.146.
- 28/ Sewell, Elizabeth: *The Field of Nonsense*. London, Chatto and Windus 1952, s.128.
- 29/ Morgenstern, Christian: *Alle Galgenlieder*. Wiesbaden, Insel 1950, s.59.
Český překlad in: *Šibenické písničky*. Přel. J.Hiršal. Praha, Stát. nakl. krás. lit.1958, s.8.

1111-5341

68

- 30/ Tamtéž, s.23.
Český překlad in: *Palmström a Palma Kunkel*. Přel. J.Hiršal. Praha, Ml.fronta 1964, s.116.
- 31/ Tamtéž, s.23.
Český překlad in: *Šibenické písničky*. Přel. J.Hiršal. Praha, Stát. nakl. krás. lit. 1958, s.43.
- 32/ Flaubert, Gustave: *Bouvard a Péciuchet*. Přel. J.Votrubová-Veselá. Praha, A.Hynek 1919, s.369-399.
- 33/ Eliade, Mircea: *Mythes, Rêves et Mystères*. Paris, Gallimard 1957, s.23.
- 34/ Ionesco, Eugène: *Lorsque j'écris*.
In: *Notes et Contre-Notes*, s.134.
- 35/ Shakespeare, William: *Bouře*. Přel.J.V.Sládek.Praha, J.Otto 1922, s.86.
- 36/ Strindberg, Gustav: *Ein Traumspiel*.
In: *Dramen. Übertragen v. W.Teich*. Rowohlt's Klassiker der Literatur und der Wissenschaft. Skandinavische Literatur. Ed.1. 1960, s.235.
- 37/ Ionesco, Eugène: *Dans les Armes de la Ville*.
In: Cahiers Renaud-Barrault, No 20, Octobre 1957, s.4.
- 38/ Citováno z Franck, André: *Il y dix ans ...*
In: Cahiers Renaud-Barrault, No.20, s.35.
- 39/ Mallarmé, Stéphane: *Richard Wagner. Réverie d'un poète français*.
In: *Oeuvres. Bibliothèque de la Pléiade*, s.544.
- 40/ Jarry, Alfred: *Otačky divadla*.
In: *Ubu králem a jiné hry a prózy*. Přel. P.Voskovec. Praha, Stát. nakl. krás. lit. a umění 1961, s.216.
- 41/ Symons, Artue: *Studies in Seven Arts*.
Citováno podle Shattuck, Robert: *The Banquet Years*. London, Faber and Faber 1959, s.161.
- 42/ Yeats W.B.: *Autobiographies*. London, Macmillan 1955, s.348.
- 43/ Mallarmé v nedatovaném dopise Jarrymu in: *Propos sur la poésie*. Ed. H.Mondor. Monaco, Editions du Rocher 1953, s.159.
- 44/ Ghéon, Henri: *L'Art du Théâtre*. Montréal, Edition Serge 1944, s.149.
- 45/ Jarry, Alfred: *Skutky a názory doktora Faustrella*.
In: *Ubu králem a jiné hry a prózy*. Přel.P.Voskovec. Praha, Stát. nakl. krás. lit. a umění 1961, s.243.
- 46/ Apollinaire, Guillaume: *Předmluva k Průdu Tiresiovým*. Přel. J.Seifert. Praha, Odeon 1926, s.9-10.
- 47/ Tamtéž, s.13.
- 48/ Apollinaire, Guillaume: *Průd Tiresiovy*. Přel. J.Seifert. Praha, Odeon 1926, s.24-25.
- 49/ Shattuck, Robert: *The Banquet Years*. London, Faber and Faber 1959, s.161.
- 50/ Ball, Hugo: *Dada Tagebuch*.
In: Arp-Huelsenbeck-Tzara: *Die Geburt des Dada*. Zürich, Arche 1957, s.117.
- 51/ Arp-Huelsenbeck-Tzara: *Die Geburt des Dada*, s.139.
- 52/ Kokoschka, Oskar: *Sphinx und Strohmann*.
In: *Schriften 1907-1955*. München, A.Langen 1956, s.167.
- 53/ Tzara, Tristan: *Chronique zurichoise*.
In: Arp-Huelsenbeck-Tzara: *Die Geburt des Dada*, s.173.
- 54/ Ribemont-Dessaignes, Georges: *Déjà jadis*. Paris, Juillard 1958, s.81.
- 55/ Tzara, Tristan: *Première aventure céleste de M. Antipyrine*. Collection Dada, Zürich 1916.
Výtah in: Tzara: *Morceaux choisis*. Paris, Bordas 1947.

1111-5341

69

- 56/ Ribemont-Dessaignes, Georges: Déjà jadis, s.73.
- 57/ Tzara, Tristan: Le Coeur à gaz. Paris, GLM 1946, s.8.
- 58/ Ribemont-Dessaignes, Georges: L'Empereur de Chine, suivi de la Serin muet. Paris, Sans Pareil / Collection Dada / 1921, s.127.
- 59/ Goll, Yvan: Autobiografická poznámka in: Pinthus, Kurt / Hrsg.: Menschheitsdämmerung. Berlin, Rowohlt 1920, s.300.
- 60/ Goll, Yvan: Předmluva k Nesmrtevnému. In: Dichtungen. Darmstadt, Luchterhand 1960, s.64.
- 61/ Tamtéž, s.64.
- 62/ Tamtéž, s.65.
- 63/ Goll, Yvan: Methusalem oder der ewige Bürger. In: Schrei und Bekenntnis. Expressionistisches Theater. Hrsg. von Karl Otten. Darmstadt, Luchterhand 1959, s.426.
- 64/ Tamtéž, s.438.
- 65/ Tamtéž, s.464.
- 66/ Tamtéž, s.465.
- 67/ Brecht, Bertold: V houštinách měst. In: Divadelní hry. Sv.1. Přel. M.Kundera a R.Wápeník. Praha, Stát. nakl.krás.lit. a umění 1963, s.102.
- 68/ Breton, André: Manifestes du surréalisme. Paris, Pauvert 1962, s.40.
- 69/ Vitrac, Roger: Les Mystères de l'amour. In: Théâtres II. Paris, Gallimard 1948, s.56.
- 70/ Vitrac, Roger: Victor, ou Les enfants au pouvoir. In: Théâtres I. Paris, Gallimard 1946, s.90.
- 71/ Artaud, Antonín: Le Théâtre et son double. Paris, Gallimard 1938, s.8.
- 72/ Tamtéž, s.43.
- 73/ Tamtéž, s.91.
- 74/ Tamtéž, s.28.
- 75/ Tamtéž, s.98.
- 76/ Tamtéž, s.38.
- 77/ Tamtéž, s.76.
- 78/ Tamtéž, s.77.
- 79/ Tamtéž, s.83.
- 80/ Tamtéž, s.118.
- 81/ Ionesco, Eugène: Pour Cocteau. In: Cahiers des Saisons. No.12, Octobre 1957.
- 82/ Salacrou, Armand: Pièces à lire. In: Les Oeuvres Libres. Paris, No.173, Octobre 1960.
- 83/ Sainmont, J.H. - Robillot, H. - Templenul, A: Úvod k Tormové hře Le Bétrou. Paris, Collège de Pataphysique 1956 / 83. rok patafyzikální éry /, s.14.
- 84/ Torma, Julien: Euphorismes. Paris 1926, s.37.
- 85/ Tamtéž, s.36.
- 86/ Tamtéž, s.39.
- 87/ Tamtéž.
- 88/ Beckett, Samuel - Duthuit, Georges - Putnam, Jacques: Bram Van Velde. New York, Grove Press 1960.
- 89/ Penrose, R.: Picasso: His Life and Work. London, Goliacz 1955, s.355.
- 90/ Bentley, Eric: Notes to Him. In: From the Modern Repertoire, II. Indiana University Press 1957, s.487.
- 91/ Cummings, E.E. - citát u Bentleyho, s.487.
- 92/ Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra. In: Werke II. Manser, München 1955, s.279.
- 93/ Camus, Albert: Le Mythe de Sisyphe. Paris, Gallimard 1942, s.29.
- 94/ Steiner, George: The Retreat from the Word: I. In: The Listener, London 14.7.1960.
- 95/ Steiner, George: The Retreat from the Word: II. In: The Listener, London 21.7.1960.
- 96/ Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen / Philosophical Investigations. Oxford, E. Blackwell 1958, s.48.
- 97/ Ionesco, Eugène: Ni un dieu, ni un démon. In: Cahiers Renaud-Barault No.23, Mai 1958, s.131.
- 98/ Metman, Eva: Reflections on Samuel Beckett's Plays. In: Journal of Analytical Psychology. London, January 1960, s.43.
- 99/ Tamtéž, s.43.
- 100/ Jung, Carl G.: Ulysses. In: Wirklichkeit der Seele. Psychologische Abhandlungen. Bd.IV, s.145.
- 101/ Ionesco, Eugène: Expérience de Théâtre. In: La Nouvelle Revue Française, Févr.1958, s.266.
- 102/ Camus, Albert: Le Mythe de Sisyphe. Paris, Gallimard 1942, s.94.
- 103/ Iao-e, citát z A.Huxley: The Perennial Philosophie. London, Chatto and Windus 1946, s.33.
- 104/ Jan z Kříže, citát z výše uvedeného Huxleyova díla.
- 105/ Pfeiffer, Johannes / Hrsg.: Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts - Meister Eckhart. Leipzig 1857.
- 106/ Seng-t'san: On Believing in Mind. Citát ze Suzuki: Manual of Zen Buddhism. London, Rider 1950, s.77.
- 107/ Ionesco, citát z článku Towarnického in: Spectacles, No.2, 1958.

B i b l i o g r a f i e

Z literatury o absurdním divadle obecně

Dubský, I.: O absurditě.

In: Divadlo 14, 1963, č.10, s.15-21.

Hofinek, Z.: Stanislav Mrázek a divadlo absurdity.

In: Slovenské divadlo 12, 1964, č.4, s.505-511.

Kerr, Walter: Mnohoznačnost absurdního divadla. / Z knihy The Theatre in Spite of Itself./

In: Divadlo 16, 1965, č.6, s.11-18.

Kopecký, J.: Hodina 0,00 ve francouzském dramatu.

In: Světová literatura 4, 1959, č.1, s.180-198.

Paštka, J.: Súčasné divadlo absurdity. / Poznámky ku knihe M. Esslina./

In: Slovenské divadlo 12, 1964, č.4, s.465-472; 13, 1965, č.2, s.181-193 a 13, 1965, č.3, s.363-370.

Pujman, P.: Nové britské drama.

In: Světová literatura 9, 1964, č.1, s.182-203.

Styan, J.L.: Beckett, Ionesco a ti druzí ... / Z knihy Dark Comedy./ Přel. M. Lukeš.

In: Divadlo 14, 1963, č.10, s.23-27.

Sus, Oleg: Teorie absurdna a absurdní divadlo.

In: Divadlo 14, 1963, č.10, s.1-9.

Sus, Oleg: Teorie absurdna, absurdní divadlo a Stanislav Mrázek.

In: Metamorfózy smíchu a vzteku. Erno 1965, s.43-62.

Viková, A.: Americký pohled. /Recenze knihy G.Wellwartha The Theater of Protest and Paradox./

In: Divadlo 16, 1965, č.9, s.70-71.

/ Další bibliografické údaje o zahraniční literatuře týkající se absurdního divadla jsou obsaženy v Esslinově knize./

Absurdní dramatikové

ADAMOV, Arthur

Hry:

Théâtre. Paris, Gallimard 1953-1955. 2 sv.

Sv.1 obsahuje hry La Parodie, L'Invasion, La grande et la petite manœuvre, Le Professeur Taranne, Tous contre tous.

Sv.2 obsahuje hry: Le Sens de la Marche, Les Retrouvailles, Le Ping-pong.

La Parodie, L'Invasion, précédées d'une lettre d'André Gide ... Paris, Charlot 1950.

Paolo Paoli. Paris, Gallimard 1957.

Les Âmes mortes, d'après le poème de N.Gogol, Paris, Gallimard 1960.

Comme nous avons été.

In: La Nouvelle Revue Française. Paris 1953.

Théâtre de société. Scènes d'actualité. Paris, Les Éditions français réunis 1958. Obsahuje skeče Intimité, Je ne suis pas français, La Complainte du ridicule.

En Fiacre. Rozhlasová hra. Neuveřejněny rukopis. 1959.

Le Printemps 71. Paris, Gallimard 1961.

Další publikace:

L'Aveu, Paris, Sagittaire 1946.

Assignation. In: L'Heure Nouvelle 1945, No 1.

Un "it et un commencement. In: L'Heure Nouvelle, Paris 1946, No 2.

Le Refus. In: L'Heure Nouvelle, Paris 1946, No 2.

August Strindberg, dramaturge. Paris, L'Arche 1955.

Théâtre, argent et politique. In: Théâtre Populaire, Paris 1956, No.17.

Parce que je l'ai beaucoup aimé... /o Artaudov/. In: Cahiers de la Compagnie M.Renaud - J.L.Barrault, 1958, No 22/23.

Anthologie de la Commune. /Red. Adamov/. Paris, Ed. Sociales 1959.

Ceské překlady:

Paolo Paoli. Přel. D.Steinová. In: Světová literatura 4, 1959, č.1, s.137-179.

ALLEE, Edward

Hry:

The Zoo Story /1958/. In: Evergreen Review, New York 1960, No 12.

The American Dream. A Play. New York, Coward-McCann 1961.

The Zoo Story, The Sandbox, The Death of Bessie Smith. New York, Coward - McCann 1960.

Who's afraid of Virginia Woolf ? New York, Atheneum 1962.

Ceské překlady:

Americký sen. Přel. a upr. L.a R. Pellarovi. In: Divadlo 15, 1964, č.2, s.23-27.

Avantgarda a súčasné divadlo. Interview s red. Dialogu. Přel. J.Marušiak. In: Slovenské divadlo 13, 1965, č.1, s.72-77.

Hry. Stalo se v zoo. - Pískařství. - Americký sen. - Kdo se bojí Virginie Woolfové? /Idopak by se Kafky bál?/ Přel. W.Zámecká, M. Lukeš a L.aR. Pellarovi. Děslov M. Lukeš. Praha, Orbis 1964. 252 s.

Kdo se bojí Virginie Woolfové? /Idopak by se Kafky bál?/ Přel. L.a R. Pellarovi. Praha , Dilia 1964. 157 s.

Maličká Alice. Ukázka ze hry a zahr. recenze. Přel. L. a R. Pellarovi. In: Divadlo 16, 1965, č.9, s.56-62.

Smrt Bessie Smithové. Přel. R.Becher. Praha, Dilia 1965. 55 s.

O Albeem:

Bejcha, L.: Kto sa bojí Edwarda Albeevo. In: Slovenské divadlo 13, 1965, č.1, s.67-71.

ARRABAL, Fernando

Hry:

Théâtre. Paris, Juillard 1958. Obsahuje hry Oraison, Les deux bourreaux, Fando et Lis, Le Cimetière des voitures.

Théâtre II. Paris, Juillard 1961. Obsahuje hry Guernica, Le Labyrinthe, Le Tricycle, Pique-nique en campagne, La Bicyclette du condamné.

Pique-nique en campagne. In: Les Lettres Nouvelles 1958, No 58.

Orchestration théâtrale. Neuveřejněno.

HECKETT, Samuel

Divadelní a rozhlasové hry:

En attendant Godot. Paris, Éd. de Minuit 1952. Autorův překlad do anglicky pod názvem Waiting for Godot. New York, Grove Press 1954 / amer. vydání / a London, Faber and Faber 1955 / angl. vydání /.

Fin de partie suivie de Acte sans paroles. Paris, Éd. de Minuit 1957. Autorev překlad do angličtiny pod názvem Endgame followed by Act without Words. New York, Grove Press 1958 / amer.vyd./ a London, Faber and Faber 1958 /angl.vyd./

All that Fall. London, Faber and Faber 1957.

Krapp's Last Tape and Embers. London, Faber and Faber 1959.

Krapp's Last Tape and Other Dramatic Pieces. New York, Grove Press 1960.
Obsahuje Krapp's Last Tape, All That Fall, Embers, Act without Words I, Act without Words II.

Happy Days. New York, Grove Press 1961.

Cascando. Invention radiophonique pour musique et voix. In: L'VII, Bruxelles 1963, No 13/14. Autorova anglická verze in: Evergreen Review, New York 1963, No 30.

Play. Dosud neuveřejněno.

Words and Music. /Rozhlasová hra s hudbou Johna Becketta. Premiéra v BBC, London, listopad 1962./ In: Evergreen Review, New York 1962, No, 27.

Próza:

More Tricks than Kicks. London, Chatto and Windus 1934.

Murphy. London, Routledge 1938.

Watt. Paris, Olympia Press 1958.

Molloy. Paris, Éd. de Minuit 1951.

Malone meurt. Paris, Éd. de Minuit 1951.

L'Innommable. Paris, Éd. de Minuit 1953.

Three Novels. London, Calder 1959. Obsahuje Molloy, Malone Dies a The Unnamable.

Nouvelles et textes pour rien. Paris, Éd. de Minuit 1955.

Text for Nothing I. Autorev překlad do angličtiny . In: Evergreen Review, New York 1959, No 9.

From an Abandoned Work. London, Faber and Faber 1957. Též in: Evergreen Review, New York 1957, No 3.

Comment c'est. Paris, Éd. de Minuit 1961.

Lyrika:

Whoroscope. Paris, The Hours Press 1930.

Echo's Bones. Paris, Europa Press 1935.

Trois poèmes. In: Cahiers des Saisons 1955, No 2.

Poems in English. London, Calder 1961.

Eseje:

Proust. London, Chatto and Windus 1931.

Dante... Bruno. Vico... Joyce. In: Our Examination round his Factification for Incarnation of Work in Progress. Paris, Shakespeare 1929.

Bram van Velde. New York, Grove Press 1960.

Letters on Endgame. /Z autorovy korespondence s Alanem Schneiderem /. In: The Village Voice Reader. New York, Grove Press 1963.

České překlady:

Akt beze slov. Přel.J.Kolář. In: Světová literatura 8, 1963, č.3, s.206-210.

Cascando. - Čtyři básně. Přel.L.Štukavec. In: Host do domu 1965, č.3, s.18-21.

Čekání na Godota. Přel. J.Kolář. Praha, Dilia 1963. 223s.

Konec hry. Přel. J. Kolář. In: Světová literatura 8, 1963, č.3, s.233-256.

Poslední páska. - Štastné dny. - Hra. Přel.F.Vrba. Praha, Orbis 1965. 87s.

Becky padající. Přel. S.Mareš. In: Divadlo 16, 1965, č.10, s. 97-106.

O Beckettovi:

Kaušitz, Josef: Beckettovy hry o štěstí a neštěstí žit. In: Divadlo 14, s.28-38.

FRISCH, Max

Hry:

Biedermann und die Brandstifter. Berlin u. Frankfurt a.M., Suhrkampf 1958.

České překlady:

Andorra. Přel. B.Černík. Praha, Orbis 1964. 122s.

Čínská zed. Fraška. Přel. B.Černík. Praha, Dilia 1964. 158s.

Dom Juan aneb Láska ke geometrii. Přel. B.Černík. Praha, Dilia 1964. 94s.

GELBERT, Jack

Hry:

The Connection. New York, Grove Press 1960.

The Apple. New York, Grove Press 1961.

GENET, Jean

Hry:

Haute surveillance. Paris, Gallimard 1949. Na této verzi se nečítajte ani následující

Les Bonnes, Décines, L'Arbalète 1948.

Les Bonnes, Les deux versions précédées d'un lettre de l'auteur. Sceaux, Pauvert 1954.

Druhá verze je obsažena též in: Les Bonnes - L'Atelier d'Alberto Giacometti. Décines, L'Arbalète 1958. V tomto svazku též L'Enfant criminel / rozhlasová přednáška/ a Le Funambule /úvahy/.

Le Balcon. /První verze o 15 scénách./ Décines, L'Arbalète 1956. Druhá verze o 9 scénách: Décines, L'Arbalète 1960.

Les Nègres. Clownerie. Décines, L'Arbalète 1958. 2. vyd. s fotografiemi pářížské premiéry a Genetovým úvodem 1960.

Les Paravents. Décines, L'Arbalète 1961.

Další publikace:

Journal du voleur. Paris, Gallimard 1949.

Oeuvres complètes. Vol. 2. Paris, Gallimard 1951. Obsahuje Notre-Dame-des-fleurs, Le Condamné à mort, Miracle de la rose, Un Chant d'amour.

Oeuvres complètes. Vol.3. Paris, Gallimard 1953. Obsahuje Pompe funèbre, Le Pêcheur du Suquet, Querelle de Brest.

České překlady:

Balkón. Přel. J.Konůpek. Praha, Dilia 1964. 165s.

O Genetovi:

Uhlířová, E.: Dramatický svět Jeana Geneta. In: Slovenské divadlo 13, 1965, č.1, s.40-55.

GRASS, Günther

Hry:

Die bösen Köche. In: Modernes deutsches Theater 1. Neuwied/Rh., Luchterhand 1961.

Onkel, Onkel. /Rukopis./

Noch zehn Minuten bis Buffalo. In: Spiele in einen Akt. Frankfurt/M., Suhrkamp 1961.

Zweiunddreissig. /Rukopis./

Hochwasser. Frankfurt/M., Suhrkamp 1963.

Další publikace:

Die Wozüge der Windhühner. Gedichte, Prosa und Zeichnungen. Neuwied/Rh., Luchterhand 1956.

Die Eichtrommel. Roman. Neuwied/Rh., Luchterhand 1959.

Gleisdreieck. Verse. Neuwied/Rh., Luchterhand 1960.

Katz und Maus. Eine Novelle. Neuwied/Rh., Luchterhand 1961.

Hundejahre. Roman. Neuwied/Rh., Luchterhand 1963.

České překlady:

Koňko tam a zpátky. Přel. J. Bodláková. Praha, Dilia 1965. 62s.

Povoden. Přel. J. Bodláková. In: Divadlo 15, 1964, č.2, s.81-94.

O Grassovi:

Bodláková, J.: Günther Grass. In: Divadlo 15, 1964, č.2, s.50-54.

HILDESHEIMER, Wolfgang

Divadelní hry:

Spiele in denen es dunkel wird. Pfullingen, Neske 1958. Obsahuje Pastorale oder Die Zeit für Kakao, Landschaft mit Figuren, Die Uhren.

Die Verspätung. Frankfurt, Suhrkamp 1961.

Nachtstück. In: Vergebliche Aufzeichnungen /Nachtstück. Frankfurt, Suhrkamp 1963.

Rozhlasové hry:

Das Ende kommt nie. 1952. /Neuveřejněno./

das ende einer welt. funk-oper. Frankfurt/M., Frankfurter Verl.-Anst. 1953.

Begegnung im Balkanexpress. Hamburg, Hans Bredow-Institut 1956.

Die Eroberung der Prinzessin Turandot. In: Modernes deutsches Theater 1. Neuwest/Rh., Luchterhand 1961. /Jeviští verze pod názvem Der Drachenthron. München, Desch 1955./

An den Ufern der Plotinitza. In: Hörspielbuch 7. Frankfurt/M., Europaverlagseanst. 1956.

Das Atelierfest. /Neuveřejněno./

Die Bartschedelidee. /Neuveřejněno./ Herrn Walsers Raben. Hamburg, Hans Bredow-Institut 1960. Též In: Hörspielere Fischer-Bücherei 378, 1961.

Unter der Erde. In: Spectaculum. Texte moderner Hörepiele. Frankfurt/M., Suhrkamp 1963.

Další publikace:

Erlangener Rede über das absurde Theater. In: Akzente, München 1960, Nr.6.

České překlady:

Erlangenská řeč o absurdním divadle. In: Divadlo 15, 1964, č.2, s.46.

Havrani pana Walsera. In: Divadlo 16, 1965, č.10, s.89-96.

Noční příběh. Přel. B. Černík. Praha, Dilia 1964. 74s.

Obětovaná Helena. Přel. L. Kozák. Praha, Dilia 1964. 52s.

IONESCO, Eugène

Hry:

La Cantatrice chauve. /Napsáno 1948, premiéra 1950./ In: Théâtre I /Arcanes/; též in: Théâtre I /Gallimard/.

La Leçon. /Napsáno 1950, premiéra 1951./ In: Théâtre I / Arcanes/; též in: Théâtre I /Gallimard/.

Jacques ou la soumission. /Napsáno 1950, premiéra 1955./ In: Théâtre I /Gallimard/.

Les Chaises. /Napsáno 1950, premiéra 1952./ In: Théâtre I /Gallimard/.

Le Salon de l'automobile. /Premiéra 1951/. In: Théâtre I /Arcanes/.

L'Avenir est dans les oeufs ou Il faut de tout pour faire un monde. /Napsáno 1951, premiéra 1957./ In: Théâtre II.

Victimes du devoir. /Napsáno 1952, premiéra 1953./ In: Théâtre I /Gallimard/.

Amédée ou Comment s'en débarasser. /Napsáno 1953, premiéra 1954./ In: Théâtre I /Gallimard/.

Le nouveau locataire. /Napsáno 1953, premiéra 1955./ In: Théâtre II.

Les grandes chaleurs. /Premiéra 1953; podle hry Caragialovy./ Neuveřejněno.

La jeune fille à marier. /Premiéra 1953./ In: Théâtre II.

Le Maître. /Premiéra 1953./ In: Théâtre II.

Le connaissez-vous? /Premiéra 1953./ Neuveřejněno.

La Nièce-épouse. /Premiéra 1953./ Neuveřejněno.

Le Rhume onirique. /Premiéra 1953./ Neuveřejněno.

Le Tableau. /Premiéra 1955./ In: Dossiers du Collège de Pataphysique 1958, No 1; též in: Théâtre III.

L'Impromptu de l'Alma ou Le caméléon du berger. /Napsáno 1955, premiéra 1956./ In: Théâtre II.

Impromptu pour la duchesse de Windsor. /Napsáno 1957, premiéra 1957./ Neuveřejněno.

Tueur sans gages. /Napsáno 1957, premiéra 1959./ In: Théâtre II.

Rhinocéros. /Napsáno 1958, premiéra 1959./ Paris, Gallimard 1959; též in: Théâtre III.

Scène à quatre. /Napsáno 1959, premiéra 1959./ In: Dossiers du Collège de Pataphysique 1959, No 7; též in: Avant-Scène, Paris 1959, No 210; též in: Théâtre III.

Apprendre à marcher. Balet. /Premiéra 1960./ Neuveřejněno.

Les Salutations. /1. scéna nedokončené divadelní hry Scène à sept./ In: Les Lettres françaises 1960, No 805; též in Théâtre III.

La Colère. In: Théâtre III.

Délire à deux. /Napsáno v březnu 1962, premiéra v dubnu 1962./ In: Théâtre III.

Le piéton de l'air. /Napsáno 1962, premiéra 1963 v německém překladu./ In: Théâtre III.

Le Roi se meurt. /Napsáno 1962, premiéra 1962./ Paris, Gallimard 1963.

Souborná vydání her:

Théâtre I. Paris, Arcanes 1953. Obsahuje La Cantatrice chauve, La Leçon, Jacques ou la soumission, Le Salon de l'automobile.

Théâtre I. Paris, Gallimard 1954. Obsahuje La Cantatrice chauve, La Leçon, Jacques ou la soumission, Les Chaises, Victimes du devoir, Amédée.
Théâtre II. Paris, Gallimard 1958. Obsahuje L'Impromptu de l'Alma, Tueur sans gages, Le nouveau locataire, L'Avenir est dans les oeufs, Le Maître, La jeune fille à marier.
Théâtre III. Paris, Gallimard 1963. Obsahuje Rhinocéros, Le Piéton de l'air, Délice à deux, Le Tableau, Scène à quatre, Les Salutations, La Colère.

Povídky:

Une Victime du devoir. /Napsáno 1952./ In: Medium, Paris, Jan.1955; též in: Cahiers des Saisons. Paris 1961, No 24. /Z ní hra Victimes du devoir./ Oriflamme. In: La Nouvelle Revue Française, Févr.1954./Z ní hra Amédée./ La Photo du Colonel. In: La Nouvelle Revue Française, Nov.1955. /Z ní hra Tueur sans gages./ Rhinocéros. In: Les Lettres Nouvelles, Sept.1957; též in: Cahiers Renaud-Barrault 1960, No 29.

La Vase. In: Cahiers des Saisons 1956.

Le Piéton de l'air. In: La Nouvelle Revue Française, Févr.1962.

Souborné vydání:

La Photo du Colonel. Paris, Gallimard 1962. Obsahuje Oriflamme, La Photo du Colonel, Le Piéton de l'air, Une Victime du devoir, Rhinocéros, La Vase, Printemps 1939.

Eseje a ostatní próza:

L'inavraisemblable, l'insolite, mon univers... In: Arts, Paris, 14.8.1953; též in: Cahiers des Saisons 1959, No 15 pod názvem Je n'ai jamais réussi...
Le Point de départ. In: Cahiers des quatre Saisons 1955, No 1. /Od října 1955 pod názvem Cahiers des Saisons./

Théâtre et anti-théâtre. In: Cahiers des Saisons 1955, No 2.

Mes pièces ne prétendent pas sauver le monde. In: L'Express, Paris, 15.10. 1955.

Mes Critiques et moi. In: Arts, Paris, 22.2.1956.

Gammes. /Nesmyslné aforismy./ In: Cahiers des Saisons 1956, No 7.

There is no Avant-garde Theatre. In: Evergreen Review, New York 1957, No 4.

The World of Eugène Ionesco. In: International Theatre Annual, No 2. London, Calder 1957; též in: Tulane Drama Review, Oct.1958.

Olympie. /Báseň v próze./ In: Cahiers des Saisons 1957, No 10.

Pour Cocteau. In: Cahiers des Saisons 1957, No 12.

The Theatre. /Rozhlasová přednáška ve 3. programu BBC v červenci 1957. První verze Expérience du Théâtre./

Dans les armes de la ville. /O Kafkovi./ In: Cahiers Renaud-Barrault 1957, No 20.

Qu'est-ce que l'avant-garde en 1958. In: Les Lettres Françaises, 10.4.1958; též in: Cahiers des Saisons 1959, No 15, pod názvem Lorsque j'écris... a in: Notes et contre-notes. Paris, Gallimard 1962.

Expérience du théâtre. In: La Nouvelle Revue Française, Févr.1958.

Ni dieu ni un démon. /O Artaudovi./ In: Cahiers Renaud-Barrault 1958, No 22/23

Reality in Depth. In: Encore. London, May/June 1958.

The Playwright's Rôle. In: Observer, 29.6.1958. Kontroverze s K.Tynanem je otištěna in: Cahiers des Saisons 1959, No 15, pod názvem Controverse londonienne; též in: Notes et contre-notes. Paris, Gallimard 1962.

La Tragédie du langage. In: Spectacles, Paris, 1958, No 2; též in: Notes et contre-notes. Paris, Gallimard 1962.

Préface k Les Possédés, jevištění úpravě Dostojevského románu Bési od A.Vialové a N. Bataille. Paris, Émile-Paul 1959.

Le Coeur n'est pas sur la main. In: Cahiers des Saisons 1959, No 15; též in: Notes et contre-notes. Paris, Gallimard 1962.

Naissance de la Cantatrice. In: Cahiers des Saisons 1959, No 15.

La Démystification par l'humour noir. In: L'Avant-Scène, Paris, 15.2.1959; též in: Notes et contre-notes. Paris, Gallimard 1962 / Pod názvem Présentation de trois auteurs/.

Eugène Ionesco ouvre la feu. In: World Theatre. Paris, Vol. VIII, No 3, 1959.

Interview s Claudem Sarrautem. In: Le Monde 13.1.1960

Interview Ionesca se sebou samým. In: France-Observateur, 21.1.1960; též in: Dossiers du Collège de Pataphysique 1960, No 10/II.

Interview. In: L'Express, 28.1.1960.

Pages de journal. In: La Nouvelle Revue Française, Févr.1960.

Printemps 1939. Les débris du souvenir. Pages de journal. In: Cahiers Renaud-Barrault 1960, NO 29; též in: La Photo du Colonel. Paris, Gallimard 1962.

Propos sur mon théâtre et sur les propos des autres. In: L'VII. Bruxelles 1960, No 3.

Le Rhinocéros à New York. In: Arts. Paris, Févr. 1961.

Some Recollections of Brancusi. In: The London Magazine, April 1961.

Ai-je fait de l'anti-théâtre? In: L'Express, 1.6.1961; též in: Notes et contre-notes. Paris, Gallimard 1962.

Notes et contre-notes. /Sebrané eseje o divadle./ Paris, Gallimard 1962.

České překlady:

Ani bůh ani débel. Přel.Vl.Uchytil. In: Divadlo 16, 1965, č.9, s.54-55.

Hry. Plešatá zpěvačka. - Improvizace Almy neboli Pastýřův chameleon. - Nemajatý vrah. - Král umírá. Přel. J.Konůpek, B. Grögerová, J.Hiršal a M. a J. Tomáškovi. Praha, Orbis 1964. 290 s.

Král umírá. Přel.J.a M. Tomáškovi. In: Divadlo 15, 1964, č.3, s.81-100.

Lekce. - Třestení ve dvou. Přel. M.Tomášková a J.Tomek. Praha, Dilia 1965, 124 s.

Nosorožec. Přel. M.a J.Tomáškovi. Praha, Dilia 1965, 198 s.

Pastýřův chameleon. - Kuba anebo Podrobení. - Nový nájemník. - Improvizace Almy neboli Pastýřův chameleon. Přel. J.Hiršal aj. Praha, Dilia 1964. 225 s.

Pozdravy. Přel.R.Krátký. In: Světová literatura 5, 1960, č.6, s.254-258.

Poznámky o divadle. Přel.A.Wantuch. In: Slovenské divadlo 12, 1964, č.4, s.491-503.

Zidle. Přel.E.Sgallová. In: Světová literatura 4, 1959, č.1, s.117-135.

O Ionescovi:

Paštka, J.: Antihry E. Ionesca. /Recenze francouzského vydání Ionescových her./ In: Slovenské divadlo 12, 1964, č.4, s.553-555.

Paštka, J.: Paradoxy Eugena Ionesca. In: Ionesco, E.: Král umiera. Přel. F.Pallo. Bratislava, Slov.vyd. krás.lit.1964.

Uhlířová, E.: Ionesco, neboli Pastýřův chameleon. In: Divadlo 14, 1963, č.6, s.46-56.

Uhlířová, E.: Staronová moralita. /Recenze hry E.Ionesca Hlad a žízen./ In: Divadlo 17, 1966, č.1, s.43-49.

KEMAN, Amos

Le Lion. /Francouzsky překlad hebrejského originálu./ In: Les Lettres Nouvelles, Paris 1960, No 1.

KOPIT, Artur L.

Oh DAD, Poor Dad, Mamma's Hung You in the Closet and I'm Feeling so Sad. A Pseudoclassical Tragiforce in a bastard French tradition. New York, Hill and Wang 1960; London, Methuen 1961.

PEDROLO, Manuel de

Cruma. In: Premi Joan Santamaria 1957. Barcelona, Editorial Nereida 1958. Homes i No. In: Quadernos de teatre. Barcelona 1960, No 2.

PINGET, Robert

Divadelní a rozhlasové hry:

Lettre morte. Paris, Ed.de Minuit 1959.

La Manivelle. Pièce radiophonique. Paris, Ed. de Minuit 1960.

Ici ou ailleurs suivi de Architruc et de L'Hypothèse. Paris, Ed.de Minuit 1961.

L'Interview. Pièce radiophonique. In: La Nouvelle Revue Française, Déc.1962.

PINTER, Harold

The Birthday Party and Other Plays. London, Methuen 1960. /Obsahuje The Room, The Dumb Waiter, The Birthday Party./

The Caretaker. London, Methuen 1960.

A Slight Ache and Other Plays. London, Methuen 1961. /Obsahuje A Slight Ache, A Night Out, The Dwarfs a několik kabaretních skečů./

Night School. Neuveřejněná televizní hra.

The Collection and The Lover. London, Methuen 1963.

Ceské překlady:

Přehlídka. - Milenec. Přel.J.Tomek. Praha, Dilia 1965, 133 s.

Skeče. Přel.M.Hilský. In: Divadlo 15, 1964, č.9, s.56-58.

Správce. Přel.M.Lukeš. Praha, Orbis 1965. 86 s.

O Pinterovi:

Kröhlich, František: Harold Pinter v sobě. In: Divadlo 13, 1962, č.7, s.63-64.

SIMPSON, Norman Frederick

A Resounding Tinkle. In: The Observer Plays. London, Faber and Faber 1958; též in: New English Dramatists 2. Harmondsworth, Penguin Books 1960.

The Hole. Neuveřejněný rukopis.

One Way Pendulum. A Farce in a New Dimension. London, Faber and Faber 1960.

The Form. Neuveřejněno,

Gladly Otherwise. Kabaretní skeč. Neuveřejněno.

The Overcoat. /Povídka./ In: Man about Town. London, Dec.1960.

TARDIEU, Jean

Théâtre de chambre I. Paris, Gallimard 1955. Obsahuje Qui est là?, La Politesse inutile, Le Sacre de la nuit, Le Meuble, La Serrure, Le Guichet, Monsieur Moi, Faust et Yorick, La Sonate et les trois Messieurs ou Comment parler musique, La Société Apollon ou Comment parler des arts, Oswald et Zénalde ou les Apartés, Ce que parler veut dire ou Le patois des familles.

1111-5341

80

Il y avait foule au manoir ou Les monologues, Eux seuls le savent, Un Ges-te pour un autre, Conversation-Sinfonietta.

Théâtre II: Poèmes à jouer, Paris, Gallimard 1960. Obsahuje L'ABC de notre vie, Rythme à trois temps, Une Voix sans personne, Les Temps du verbe, Les Amants du métro, Tonnerre sans orage.

VIAN, Boris

L'Équarrissage pour tous. Paris, Toutain 1950; též in Paris Théâtre 1952, No 66.

Les Bâtisseurs d'empire ou Le schmürz. In: Dossiers du Collège de Pataphysique 1959, No 6, též ve sbírce Collection du Répertoire du TNP, Paris, L'Arche 1959.

O B S A H

Úvod	3
Podstata absurdity	5
Tradice absurdity	11
Smysl absurdity	51
Poznámky	68
Bibliografie	72

1111-5341

81

ST-17-879/66