METODICKÝ LIST

K DIVADELNÍMU PŘEDSTAVENÍ

ÚKLADY A LÁSKA

AUTOR

„Po Schillerově smrti 9. května 1805 byla jeho mrtvola ohledána. Nalezeny byly ´zanícené, kašovité a zcela dezorganizované´ plíce, srdce ´bez svalové substance´, žlučník a slezina nepřirozeně zvětšené, ledviny ´ve své substanci rozpuštěné a úplně srostlé´. Doktor Huschke, osobní lékař výmarského knížete, připojil k pitevnímu nálezu lapidární větu: ´Za těchto okolností se divíme, jak mohl ten ubohý muž žít tak dlouho.´ Nemluvil sám Schiller o tom, že je to právě duch, který si buduje své tělo? Jemu se to zjevně podařilo. Jeho tvůrčí entuziasmus ho udržel naživu i po datu rozpadu jeho těla. Heinrich Voß, který Schillera v umírání doprovázel, si poznamenal: ´Jen jeho nekonečným duchem se dá vysvětlit, jak mohl tak dlouho žít.´

Z pitevní zprávy se dá vyčíst definice Schillerova idealismu: Idealismus je, když člověk silou ducha a nadšení žije déle, než mu dovoluje tělo. Je to triumf osvícené, jasné vůle.

Vůle byla u Schillera orgánem svobody.“

Z knihy Rüdigera Safranského *Friedrich Schiller oder die Erfindung des deutschen Idealismus* (2004)

Friedrich Schiller *(10. listopadu 1759, Marbach am Neckar – 9. května 1805, Výmar)* byl německý básník a dramatik, jako Goethe představitel německého klasicismu. Narodil se v rodině vojenského lékaře. Na příkaz württemberského vévody Karla Evžena studoval práva na vojenské akademii, později medicínu. Krátce působil jako plukovní lékař, ale více ho zajímala literatura a publicistická činnost.

Poté co byla Schillerovi literární činnost zakázána, uprchl z Württemberska. Následovala léta strádání a hladu. Byl dramaturgem divadla v Mannheimu, později žil v Lipsku a v Drážďanech. Na přímluvu J. W. Goetha přednášel historii v Jeně.

Od roku 1794 se Schiller úzce přátelil s Goethem, prožíval úspěšná léta, ale byl již těžce nemocen. V roce 1802 byl povýšen do šlechtického stavu.

V roce 1805 Friedrich Schiller zemřel na akutní zápal plic. Je pochován v knížecí hrobce ve Výmaru vedle Goetha.

Schillerovo dílo obsahuje převážně dramata, ale významná je i jeho poezie a próza. Podnícen studiem filosofie, především I. Kanta, chápe umění jako výchovu lidstva k humanitním ideálům. (Ne náhodou je také autorem *Ódy na radost*, která se ve své Beethovenem zhudebněné podobě stala hymnou Evropské unie.)

Dramata:

Loupežníci – 1781

Fiesco a jeho janovské spiknutí - 1783

Úklady a láska - 1784

Don Carlos - 1787

Valdštejn - 1800 (trilogie Valdštejnův tábor, Piccolominiové, Valdštejnova smrt)

Marie Stuartovna – 1801

Panna Orleánská – 1802

Messinská nevěsta – 1803

Vilém Tell – 1804

KONTEXT A TEXT – HISTORIE A ÚPRAVY

„Má Luisa Millerová má různé vlastnosti, které se pro divadlo nehodí. Například gotické míšení komického a tragického, až příliš svobodné zobrazení některých mocných druhů bláznů a rozptylující mnohotvárnost detailu.“

Schiller v dopise příteli Wilhelmu Reinwaldovi z 27. 3. 1783

Úklady a láska jsou třetí hrou Friedricha Schillera (po *Loupežnících* - 1781 a *Fiescovi* *a jeho janovském spiknutí* – 1783). V době její premiéry v roce 1784 bylo autorovi pětadvacet let. Poprvé byla hra uvedena 13. dubna 1784 ve Frankfurtu nad Mohanem, podruhé pak 17. dubna v Mannheimu, kde tou dobou Schiller působil jako dramaturg a stálý divadelní autor.

Původní titul hry zněl „Luisa Millerová“, na radu herce Augusta Wilhelma Ifflanda však Schiller později hru přejmenoval na líbivější titul *Úklady a láska*. Hra nese podtitul „měšťanská truchlohra“ odkazující k měšťanskému prostředí, v němž se příběh dvou mladých milenců z různých společenských vrstev (měšťanstva a šlechty) odehrává, a bývá přiřazována k vlivnému literárnímu hnutí té doby s názvem „Sturm und Drang“ („Bouře a vzdor“).

V *Úkladech a lásce* lze vystopovat řadu inspiračních zdrojů, na jedné straně lze původ hry odvodit od skutečné události – nešťastného úmrtí dvou mladých milenců, o němž se Schiller dočetl v dobovém tisku, na straně druhé jde o zcela jedinečnou variaci na Shakespearova Romea a Julii. Jisté je, že autor hru psal na útěku před tyranskou vládou württemberského vévody Karla Evžena a že Schillerovy zkušenosti se zvůlí mocných se do ní silně promítly.

Od první chvíle, kdy byly *Úklady a láska* poprvé provedeny na divadle, vzbudily vřelý zájem diváků, který až do dnešních dní nevychladl. I v českém prostředí mají dlouhou inscenační tradici.

Profesionální české inscenace *Úkladů a lásky* za posledních dvacet let:

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Liberec, 2018, r. Ivan Krejčí

Švandovo divadlo na Smíchově, Praha, 2018, r. Martin Františák

Divadlo Petra Bezruče, Ostrava, 2016, r. Mikoláš Tyc

Divadlo J.K. Tyla, Plzeň, 2015, r. Marián Amsler

Slezské divadlo Opava, Opava, 2011, r. Zdeněk Černín

Národní divadlo Praha, Praha, 2005, r. Jan Nebeský

Divadlo Na zábradlí Praha, Praha, 2000, r. Jan Antonín Pitínský

INSCENACE

Východiskem a prvním interpretačním gestem u každé inscenace klasického textu je volba překladu. Tvůrci v čele s režisérem Martinem Františákem se *Úklady a lásku* rozhodli uvést ve zcela novém překladu, který přímo pro Švandovo divadlo vytvořil Martin Sládeček a navázal tím mj. na práci Josefa Jiřího Kolára (1859), Pavla Tkadlece (1944), Vladimíra Šrámka (1952), Dagmar a Pavla Eisnerových (1959), Jiřího Stacha (1971) nebo Josefa Balvína (1981).

Inscenace Martina Františáka nerozpracovává tradiční motiv střetu dvou společenských tříd – měšťanstva a šlechty, ale spíš konflikt dvou světů či pohledů na život: idealistického a tvrdě pragmatického, lásky jako geniality stvoření a úkladů jako geniality rozkladu.

Vzhledem k délce Schillerovy hry bylo nutné provést ještě před započetím zkoušek řadu dramaturgických škrtů s cílem zhustit děj a zamezit zdvojování informací, které divák získává na jedné straně ze scénických obrazů či zvolené hudby a na straně druhé z pronášeného slova.

Výraznou změnu oproti Schillerově předloze představuje závěr inscenace, kdy se z vězení nevrátí Luisin otec Miller, nýbrž její matka. Jedná se o posun hry od dobové konvence směrem k rozeznění tématu rozpadu patriarchálního řádu, které inscenátory velmi zajímalo. O *Úkladech a lásce* se dá totiž říci, že je „tragédií otců“: Otce – Boha, otce – vévody a otce – biologického rodiče. Ti všichni v určitém momentu selhávají a tvrdý, dobyvačný řád, který nastolují a udržují, se bortí. V inscenaci se tak nakonec v prázdném domě za soumraku setkávají dvě osamělé ženy.

Moderní scéna známého českého scénografa Jana Štěpánka cituje dobový kontext, v němž *Úklady a láska* vznikly a byly poprvé uvedeny, zároveň ho však překračuje směrem do současnosti. Ať už minimalistickým pojetím, v němž jsou historické prvky abstrahovány do historizujících znaků, anebo velmi moderní, výraznou barevností.

Důležitými součástmi scény jsou hudební křídlo a školní tabule. Východiskem pro toto řešení je profese otce hlavní hrdinky, který je hudebníkem a učitelem hudby. Tabule se pak může měnit v „médium“ Schillerovy doby – může být novinami i pranýřem.

Zcela zásadní roli v inscenaci však hraje loutkové divadélko, které na scéně kopíruje, zrcadlí, rozehrává a komentuje „skutečné divadlo“ a hru v něm. *Úklady a láska* ostatně vypráví také o tom, co se stane, když se ze dvou zamilovaných stanou loutky. A to nejen v rukou mocných, ale i v rukou první, nezkrotné, často majetnické lásky. Motiv loutek a těch, kdo tahají za nitky, stejně jako loutkovitosti zla, byl proto pro inscenátory této Schillerovy hry zcela zásadní.

OKRUHY

* **Hnutí „Sturm und Drang“ („Bouře a vzdor“)**
* **Německé drama a výmarská klasika**
* **Klasický příběh – současná interpretace**

OTÁZKY A OKRUHY K DISKUZI

* **Co je podle vás tématem inscenace?**
* **Dokážete definovat žánr inscenace? Je to komedie? Tragédie? Obojí?**
* **Kdo všechno nese vinu za tragický konec příběhu? Mají svůj podíl viny i Ferdinand a Luisa? V čem?**
* **Umíte si představit, že by se něco takového odehrálo i dnes?**
* **V příběhu se vyskytují tzv. „mluvící jména“. Co to znamená? (Wurm = červ, Kalb = tele, Walter = vládce.)**
* **Jak byste popsali jazyk, kterým postavy mluví? Rozuměli jste mu, anebo obsahoval slova, která pro vás byla neznámá?**
* **Znáte příběh Romea a Julie? V čem jsou mu Schillerovy *Úklady a láska* podobné a v čem se naopak liší?**
* **Schiller je často nazýván „básníkem svobody“. Dokážete pro to najít důvody v inscenaci, kterou jste zhlédli. Jaké?**

DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁLY

Knihy:

Thomas Mann – esej ***Schiller*** in ***Konec měšťanské epochy***, Dauphin, Praha, 2008

Friedrich Nietzsche – ***Radostná věda***, Aurora, Praha, 2001

Marcel Reich-Ranicki – ***Mein Schiller***, Insel Verlag, Frankfurt am Main, 2009

Rüdiger Safranski - ***Friedrich Schiller oder die Erfindung des deutschen Idealismus***, Carl Hanser Verlag, München, 2004

William Shakespeare *–* ***Romeo a Julie***, Artur, Praha, 2015

Friedrich Schiller – ***Loupežníci***, Artur, Praha, 2005

Friedrich Schiller – ***Óda na radost*** (výbor z Schillerovy poezie), Československý spisovatel, Praha, 1980

CITÁT K DISKUZI

„...Člověk si hraje jen, když je člověkem v plném významu toho slova, a je celým člověkem jen tehdy, když si hraje.“

Z Schillerových *Listů o estetické výchově* (1793)