

NATURALISMUS

12. 11. 2015 – Pavel Trtílek

Vznik:

- 70. léta 19. stol. ve Francii
- návaznost na realismus, současně se vůči němu vymezuje

Doba:

- 1852–1870: „Druhé císařství“ (Napoleon III.)
- prusko-francouzská válka (1870–1871)
 - divadla zavřena
 - porážka Francie, Napoleon III. zajat
 - 1871 sjednocení Německa
- Pařížská komuna (revoluční samovláda)
 - trvala 72 dnů, poté tzv. 3. republika

- šíření socialismu Evropou
 - poslední čtvrtina 19. stol.
 - inspirace myšlenkami Karla Marxe
 - zájem o nižší vrstvy – ohnisko naturalismu
 - evropské státy přijímají ústavu – snaha o nastolení všeobecné rovnosti
- společenská tendence bavit se
 - obliba operety, bulvární komedie, tanečních scén (kabaret s kankánem), hudebních kaváren, stínového loutkového divadla...
- snaha o opozici vůči „zábavnímu průmyslu“

Podstata naturalismu:

- natura (příroda), naturalis (přírodní)
- „vědecký realismus“ (krajní směr realismu)
- snaha analyzovat skutečnost (objektivismus)
 - zaznamenat nezkreslenou realitu
 - eliminace subjektivního vnímání autorů
- literatura i divadlo mají fungovat jako věda
 - vědecký odraz skutečnosti, nikoli umělecký obraz
- odpor vůči klasicismu a jeho ideálu krásna
 - svět přece není jen dobrý a krásný, ale také krutý a ošklivý
- polemika s realismem
 - nedůsledně poznává realitu, odhlíží od závažných témat

ARNO HOLZ

(1863 – 1929)

Rovnice naturalismu:

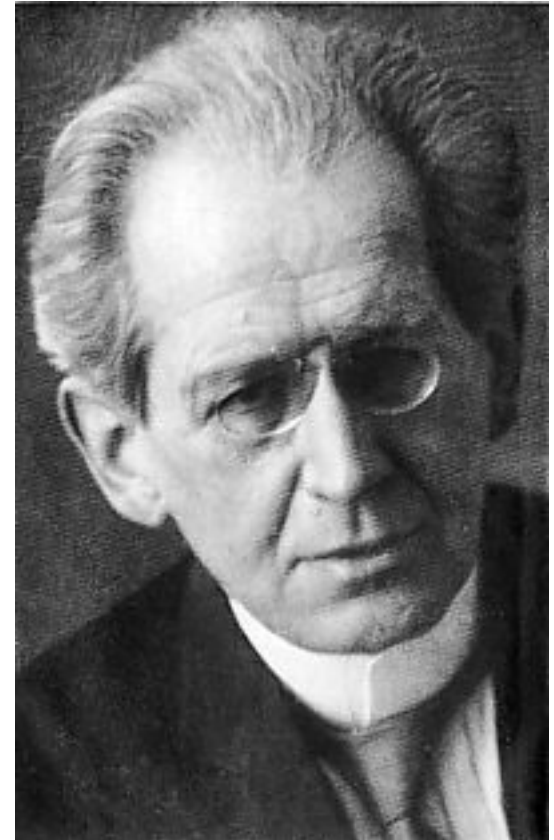
umění = příroda - x

x = autorský subjekt, jeho schopnost
co nejdokonaleji napodobovat

(„x“ je u každého autora jiné,
schopnost „napodobovat“ nikdy
není dokonalá, každý autor má
vlastní vidění světa i svou fantazii)

umění – není kopií reality, ale má se
jí přiblížit

umělec – má být zapisovatel
skutečnosti

Estetika naturalismu:

- snaha umění o napodobování okolí
 - na úkor fantazie autora, bez reflektování jeho pocitů
- poetika „pravdivosti“ – odmítnutí krásna jako idealizované reality (preferuje se ošklivost)
- pesimistická témata
 - bída, krutost, utrpení, poklesky, nemoc, stáří, smrt...
- kritičnost a skepse vůči neradostnému, chmurnému světu
 - není důvod k humoru ani k idealizaci světa
 - provokace měšťáků dosud přehlíženými tématy (patologie)
- co nejpřesnější reprodukce skutečnosti
 - metoda padajícího listu (zachytit každou fázi, každý detail)

naturalista – v akci

Literatura a divadlo:

- hlavní doménou – próza
 - povídka, skica, analytický román
- ústup lyriky
- rozvolnění žánrů, zcela mizí komedie...
- důraz kladen též na divadlo
 - touha šířit estetiku naturalismu mezi široké vrstvy lidí
- tendence k dokumentárnosti
 - ideální by byl asi dokumentární film

➤ **realistický hrdina:**

- obyčejný, „běžně průměrný“ člověk

➤ **naturalistický hrdina:**

- výjimečný svou podprůměrností
 - ideál: „nejbídnejší z bídačů“
 - oběť společnosti (prostitutka, žebrák, vyděděnec, násilník, alkoholik, bezdomovec) nebo přírody (šílenec, mrzák)
 - komplikovaný charakter
 - člověk – oběť přírody či společnosti, proto není vinen za to, jaký je, byl k tomu donucen vnějším prostředím...
- **smysl naturalistů pro sociální hlediska**

Hlavní znaky naturalistického divadla:

- dramatici tvořili za život ovlivnění více směry
- nové soubory hledaly „své“ autory (nové autory)
- dialogy: hovorový jazyk, dialekty, argot
- málo dramatické, statické, popisné
 - cílem bylo hodnověrně ztvárnit postavy a prostředí

Tvůrci a zakladatelé:

- Émile Zola a bratři Goncourtové
- Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, André Gide aj.
- „předchůdce“ Henrik Ibsen: hry z let 1877 – 1882
 - *„Umění má být autentickou výpovědí, zdrojem poznání a podnětem k diskusi.“*

naturalismus v praxi: Ibsen na smrtelném loži († 1906)

Edouard Manet:
Piják absintu
(1859)

Emile Friant: *Dušičky* (1888)

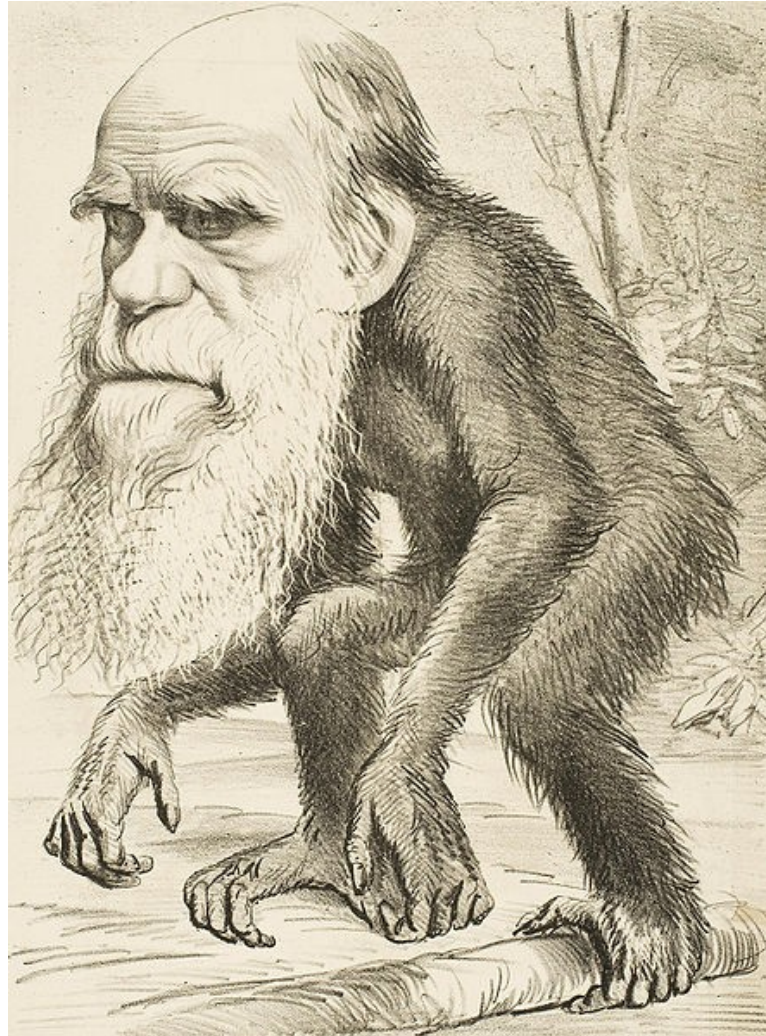
Constantin Meunier:
Dřiči
(1890)

Vliv na naturalisty:

- Charles Darwin (1809–1882) evoluční teorie:

O vzniku druhů (1859)

- podle naturalistů určuje lidský osud:
 - 1) prostředí (výchova nepomůže)
 - 2) dědičnost (vrozené vlastnosti a sklony)
- pokusy naturalistů aplikovat evoluční teorii na literaturu a divadlo:
 - chápání člověka jako bytosti řídicí se pudy (ne mozkiem)
 - vůle ani výchova s tím mnoho nesvedou
 - člověk je předurčen prostředím a vrozenými vlastnostmi (vliv dědičnosti)

Darwin (karikatura)

FRANCIE

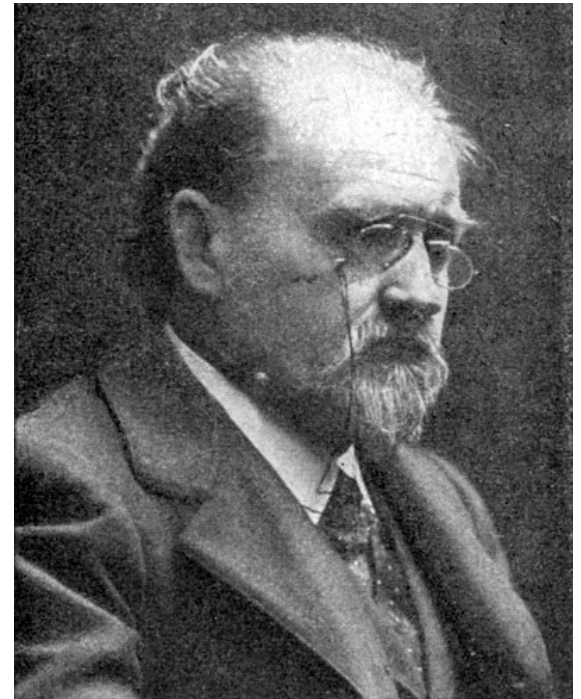
Konec 19. st.: rozmach frašek a bulvárních komedií:

- Eugène Labiche, Georges Feydeau, Georges Courteline, Tristan Bernard
 - jejich vzor: Eugène Scribe (dobře udělaná hra / le pièce bien faite)
 - bulvární divadla: soukromá – obavy z neúspěchu, uvádění zavedených autorů, jednotvárnost divadelní produkce
- Comédie-Française
 - klasicistní dramatika, deklamační herectví
- 1864: dekret o svobodě divadel (Napoleon III.)
 - zrušení monopolů Comédie-Française a Théâtre Odéon
- 1900: v Paříži už 100 divadel

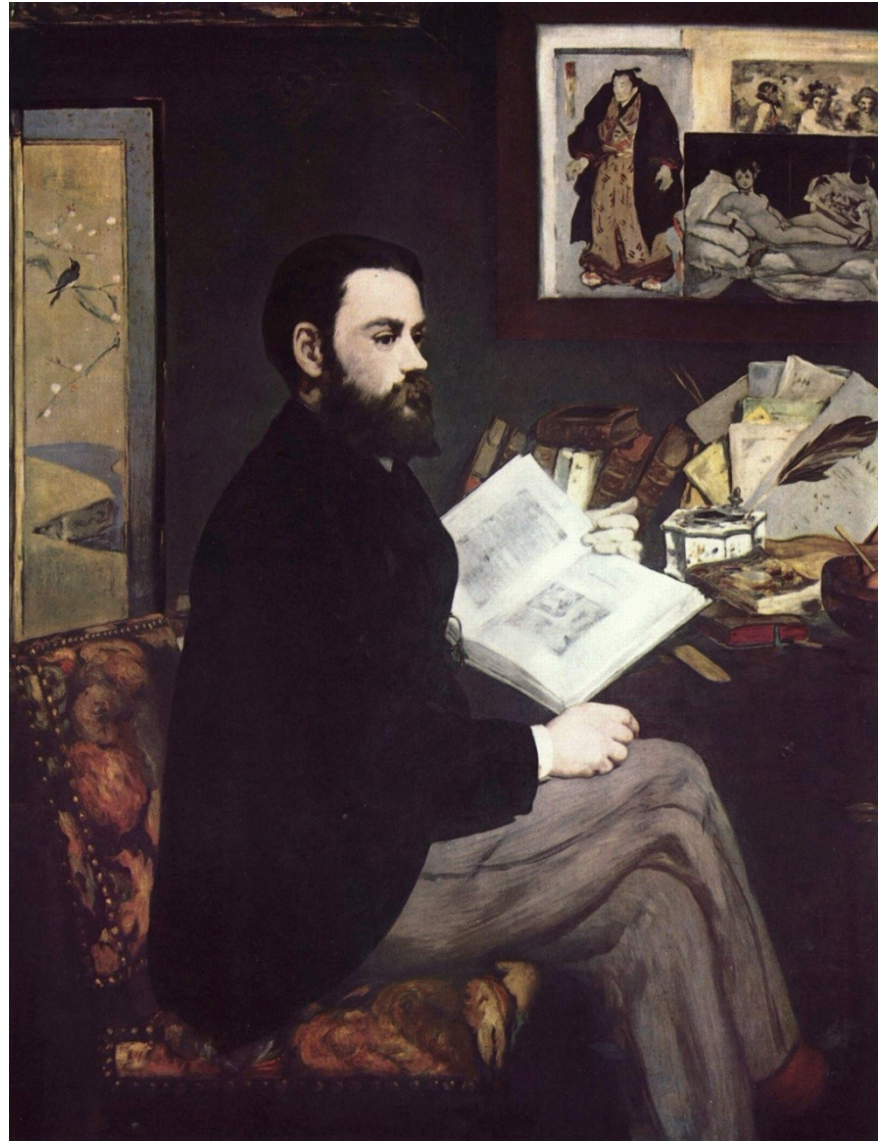
ÉMILE ZOLA

(1840 – 1902)

- hl. teoretik naturalismu:
- inspirován Darwinem a Marxem
- „Literatura si musí vybrat mezi vědou a zánikem.“
- „Drama má ilustrovat zákony dědičnosti a prostředí.“
- dramatik = vědec
- spisovatel = patolog
- ve své tvorbě líčil prostředí nejnižších společenských vrstev

Émile Zola
na portrétu od
Eduarda Maneta

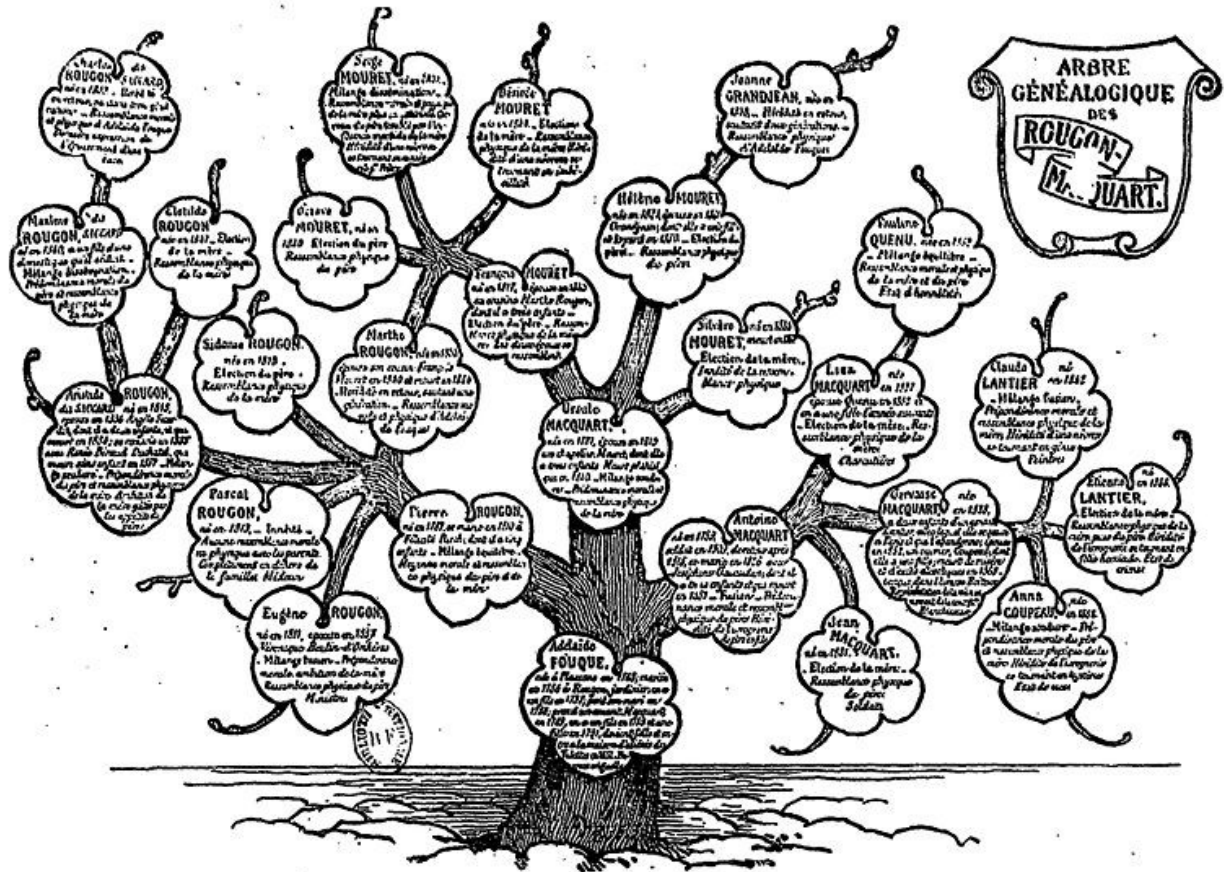

- ovlivněn **Darwinem** (teorie evoluce) a **Marxem** (teorie o vývoji společnosti)
- jeho „manifesty“ naturalismu:
 - předmluva k románu *Tereza Raquinová* (1873)
 - *Naturalismus na divadle* (1881)
 - *Experimentální román* (1881)
- vlastní sociologické představy: společnost rozdělil do 3 skupin:
 - 1) lid
 - 2) elita
 - 3) spodina

- za 1. naturalistický román označil Flaubertovu *Paní Bovaryovou* (1857)

Tvorba:

- *Tereza Raquinová* (1873, prvotina)
- *Pravda* (zpracování Dreyfusovy aféry)
- *Rougon-Macquartové* (cyklus 20 románů o rozvětvené rodině)
 - *Břicho Paříže, Zabiják, Nana, Germinal, Peníze* aj.

rodokmen rodu Rougon-Macquart

Dramatická tvorba:

- *Renée* (drama pro Sarah Bernhardt, uvedeno v Théâtre Vaudeville roku 1887 – bez úspěchu)

Zolovy neúspěšné autorské dramatisace prózy:

- *Tereza Raquinová* (Théâtre Renaissance, 1873)
- *Břicho Paříže* (Théâtre de Paris, 1887)
- dramatisace vlastních povídek (částečný úspěch)

Directeur ERNEST VAUGHAN

POUR LA RÉDACTION: D'ÉPIGRAMME À M. A. BERTHELET

LE RÉPÉTÉ DE LA FÊTE Par ERNEST VAUGHAN

LETTRE A M. FÉLIX FAURE Président de la République

Monsieur le Président, Me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bon vouloir que vous m'avez fait en jour, d'avoir le son de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si brillante jusqu'à ce que vous soyez le plus haïssable des hommes...

Ils, des papiers disparitionnistes, comme il en disparaît aujourd'hui encore, et l'auteur du bordereau d'ait recherché, lorsqu'un a priori se voit pas à peu que cet auteur ne pouvait être qu'un officier de l'état-major, et un officier d'artillerie à double emploi...

Puisque les ont, j'osez ainsi, moi. La vérité, la di, et si l'histoire, régit l'histoire, ne la fait pas, pleine de mystère. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être trompé. Mais suis-je vraiment hanté par le spectre de l'histoire qui espère l'histoire, la plus affreuse des tortures, un crime qui n'a pas commis.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

La vérité d'abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus. Un homme admet, c'est le colonel de Clam, autre simple commandant. Et il l'admirait Dreyfus, et il ne se souvenait que lorsqu'une époque loyale aura établi nettement ce qui se passa...

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la criai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et vous, dit-on, dénonciez le terrible forfait sans des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier ministre du pays.

Zoliv dopis francouzskému prezidentovi ve věci tzv. Dreyfusovy aféry cely text viz: http://www.cahiers-naturalistes.com/jaccuse.htm

Directeur ERNEST VAUGHAN

LES ANNONCES SONT REÇUES: 162 - Rue Montmartre - 168

LE RÉPÉTÉ DE LA FÊTE Par ERNEST VAUGHAN

avec lui une correspondance amicale. Seulement, il est des secrets qu'il ne faut pas avoir surpris. A Paris, la vérité marchait, irrésistible, et l'on sait de quelle façon l'Europe attendait cela. M. Méliès Dreyfus dénonça le commandant Esterhazy comme le véritable auteur du bordereau...

profondément, s'inquiétant, cherchant, émissant par ce convaincre de l'inconnu de Dreyfus. Je ferai pas historique des doctrines, puis de la conviction de M. Scherer-Kestner. Mais pourtant qu'il fouillât de son côté, il se passa des faits graves à l'état-major même. Le colonel Sandherr était mort, et le lieutenant-colonel Piquart lui avait succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c'est à ce titre, dans l'exercice de ses fonctions, que ce dernier fut un jour entre les mains d'un télégramme, adressé au commandant Esterhazy, par un agent d'une puissance étrangère. Son devoir s'imposait à lui.

Il est évident que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris. L'avis de ce télégramme était évidemment adressé à Esterhazy, et non à Piquart. Mais Piquart, qui avait été nommé chef du bureau des renseignements, fut très surpris de voir que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris. L'avis de ce télégramme était évidemment adressé à Esterhazy, et non à Piquart.

Il est évident que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris. L'avis de ce télégramme était évidemment adressé à Esterhazy, et non à Piquart. Mais Piquart, qui avait été nommé chef du bureau des renseignements, fut très surpris de voir que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris.

Il est évident que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris. L'avis de ce télégramme était évidemment adressé à Esterhazy, et non à Piquart. Mais Piquart, qui avait été nommé chef du bureau des renseignements, fut très surpris de voir que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris.

Il est évident que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris. L'avis de ce télégramme était évidemment adressé à Esterhazy, et non à Piquart. Mais Piquart, qui avait été nommé chef du bureau des renseignements, fut très surpris de voir que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris.

Il est évident que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris. L'avis de ce télégramme était évidemment adressé à Esterhazy, et non à Piquart. Mais Piquart, qui avait été nommé chef du bureau des renseignements, fut très surpris de voir que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris.

Il est évident que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris. L'avis de ce télégramme était évidemment adressé à Esterhazy, et non à Piquart. Mais Piquart, qui avait été nommé chef du bureau des renseignements, fut très surpris de voir que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris.

Il est évident que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris. L'avis de ce télégramme était évidemment adressé à Esterhazy, et non à Piquart. Mais Piquart, qui avait été nommé chef du bureau des renseignements, fut très surpris de voir que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris.

Il est évident que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris. L'avis de ce télégramme était évidemment adressé à Esterhazy, et non à Piquart. Mais Piquart, qui avait été nommé chef du bureau des renseignements, fut très surpris de voir que le lieutenant-colonel de Clam, en recevant ce télégramme, fut très surpris.

Zola ve své pracovně „kuriozit“

karikatura naturalisty Zoly

Zolův náhrobek
(Montmartre)

Inscenační praxe francouzského naturalismu:

- někteří Zolovi stoupenci v požadavcích na divadelní reformy ještě radikálnější
 - inscenace = výsek ze života přenesený na jeviště
 - ideálně bez rozdílu mezi životem a uměním
- nedostatek kvalitních her adekvátních naturalistickým požadavkům
- chabý ohlas původní naturalistické dramatiky
- herectví původně statické, teprve později „realističtější“
- zavedení tzv. „4. stěny“ (tvařme se, že divák neexistuje)

bratři GONCOURTOVÉ

Edmond de Goncourt

(1822 – 1896)

Jules de Goncourt

(1830 – 1870)

„kronikáři pařížského
života“

Tvorba:

- *Sestra Filomena* (román)
- *Herečka Faustinová* (román, autor Edmond)
- *Henriette Maréchalová* (jejich nejúspěšnější naturalistické drama)
 - sled po sobě plynoucích obrazů, bez zápletky
 - snaha o iluzi skutečnosti (výseky života přenesené na jeviště)
 - dnes nehrané a nečtené
- **Akademie Goncourtů**
 - zal. 1902
 - ceny za nejlepší prozaická díla

HENRY BECQUE

(1837 – 1899)

Vrchol naturalistického dramatu:
5 dramat a 1 libreto

- *Krkavci* (1882 uvedeno v Comédie-Française)
 - naturalismus v Paříži přijat
 - herectví ještě nenaturalistické
 - inscenace nezdařilá
- *Pařížanka* (1885 v Théâtre de la Renaissance)

ANDRÉ ANTOINE

(1858 – 1943)

- herec, režisér, kritik
- 1887 zakládá 1. divadlo programově se hlásící k naturalismu
- zároveň jde o 1. divadlo francouzské moderny (původně působící v dřevěné boudě, pak v budově na Montparnassu)

THÉÂTRE LIBRE

- název podle vydaných her V. Huga „*Divadlo na svobodě*“
- naturalistické tendence
 - také symbolismus a pantomima
 - jeviště = výsek skutečného života
- snaha uvádět nové autory
- turné po Evropě (1893–1894)
- 1896 finanční krach (9 sezon)
- neobjevilo žádného dramatika, jehož tvorba by přečkala svou dobu...

THÉÂTRE ANTOINE (1896)

- naturalistické zaměření nahrazeno psychologizujícím
- 10 sezon (1906 zánik)
- později obnoveno jinde (viz fotka)
- 1906 Antoine se stal ředitelem v Odéonu (státní divadlo)
- díky klubovým předplatitelům tato divadla nespádala pod dohled cenzury (ta byla 1870 zrušena, 1874 však znovu zavedena...)

NĚMECKO

Situace před nástupem naturalismu – Berlín:

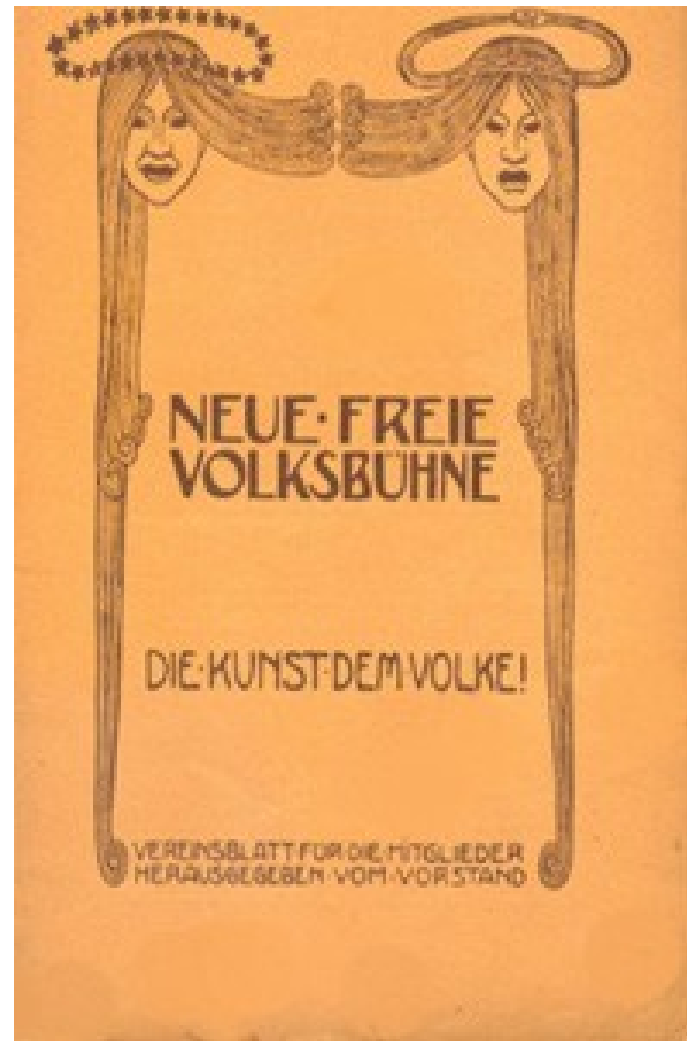
- na konci 19. stol. 3 soukromá divadla dobré kvality:
 - **Deutsches Theater** (založen 1883) jak klasické, tak nové inscenace (à la meiningenští)
 - **Berliner Theater** (1888)
 - **Lessing Theater** (1890)
- repertoár těchto divadel pod vlivem cenzury

FREIE BÜHNE (1889)

- inspirace: Théâtre Libre
- **Otto Brahm** (vůdčí duch souboru)
- hráli v neděli odpoledne
- uvádění zakázaných her
- objevili Hauptmanna, dále hráli tvorbu Goncourtů, Zolu, Becqua, Tolstého, Strindberga...
- 1894 činnost ukončena (jen 5 sezon)

FREIE VOLKSBÜHNE (1890)

- dělnické divadlo (inspirované F.B.)

GERHART HAUPTMANN

(1862 – 1946)

- zpočátku ovlivněn naturalismem:
 - *Před východem slunce*
 - *Forman Henčl*
 - *Tkalci*
- později prvky symbolismu a novoromantismu:
 - *Hanička*
 - *Potopený zvon*

VELKÁ BRITÁNIE

Nový směr v konzervativní Anglii:

- 90. léta 19. stol.
- **popisný realismus** (nová odnož realismu)
- autoři přijatelní pro cenzuru i publikum
- naturalismus tam pronikl pouze v tvorbě zahraničních autorů
- 2 výraznější představitelé popisného realismu:

HENRY ARTHUR JONES

(1851 – 1929)

Tvorba např.:

- *Lháři* (nejznámější)
- *Stříbrný král* (melodram)
- *Tanečnice*
- *Michal a jeho padlý anděl*
(má nejblíže k naturalismu)

ARTHUR WING PINERO

(1855 – 1934)

Tvorba:

➤ *Sudí*

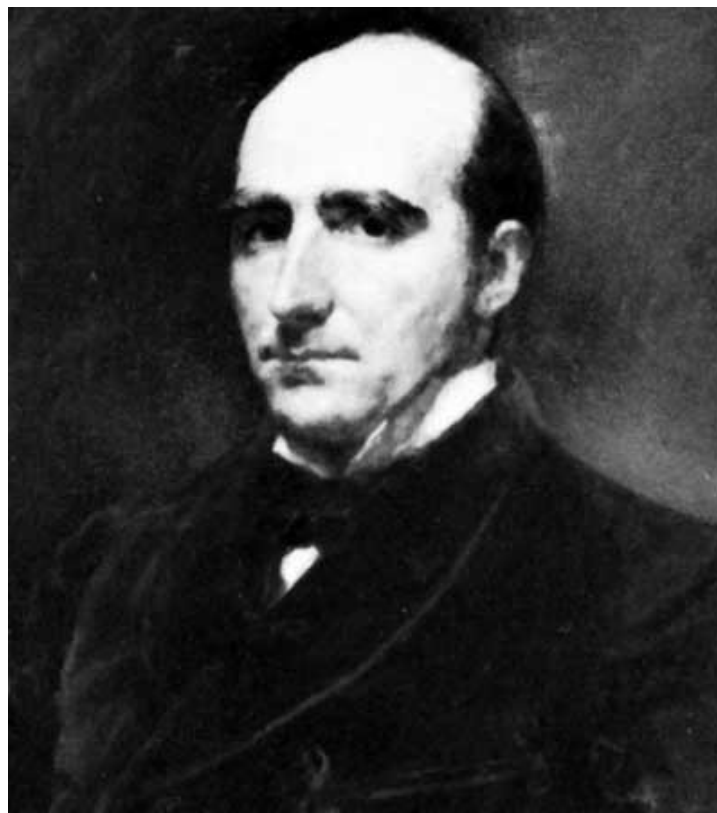
➤ *Druhá paní*

Tanquerayová

(původně však psal frašky)

„anglický Ibsen“

(1890 už přel. do angličtiny
všechny tehdejší Ibsenovy
hry)

JACOB THOMAS GREIN

(1862 – 1935)

➤ divadelní recenzent, jenž r. 1891 založil:

INDEPENDENT THEATRE

➤ vzorem Théâtre Libre i Freie Bühne

➤ klubové předplatné, hrálo se jen v neděli odpoledne

➤ nejprve zahraniční hry (Ibsen: *Přízraky*, Zola: *Tereza Racquinová* aj.)

➤ donutil G. B. Shawa psát pro divadlo (prvotina 1892: *Vdovcovy domy*)

➤ 6 sezon, uvedeno 26 her (zánik 1897)

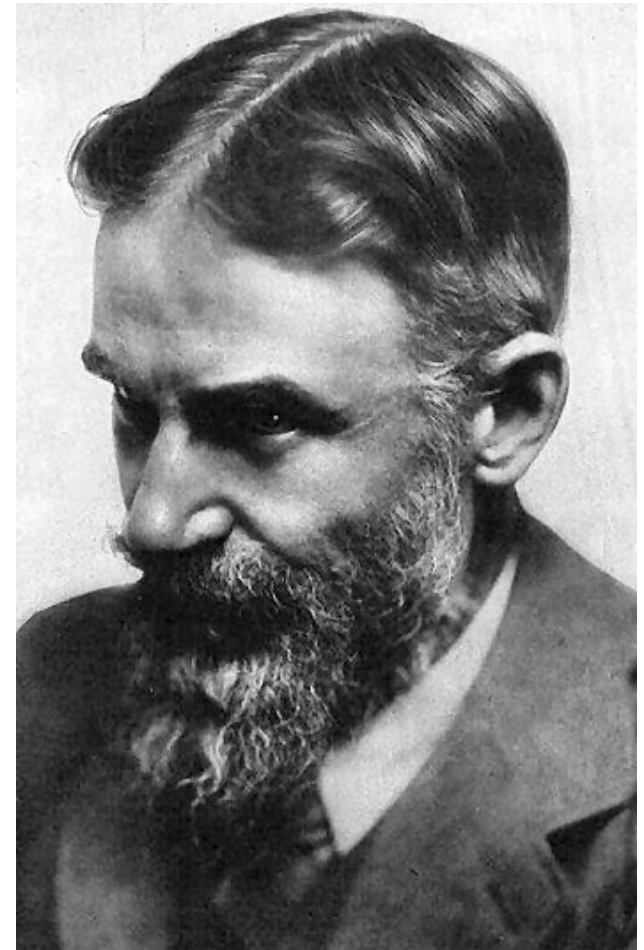
GEORGE BERNARD SHAW

(1856 – 1950)

Uznával dědičnost prostředí,
„člověk však má svobodu volby!“

Autor téměř 50 her, mnohdy
komediální tendence:

- *Caesar a Kleopatra*
- *Pygmalion*
- *Svatá Jana*
- *Milionářka*
- *Ženeva*
- *Shakes proti Shavovi*

ROYAL COURT THEATRE – studio (1904–1907)

- každý večer se uváděly známé hry, odpoledne pak nové hry
- G. B. Shaw (11 her)
- režijní styl: „jemný realismus“, hledání a uvádění nových her
- jen 3 sezony
- 32 inscenací

AUGUST STRINDBERG

(1849 – 1912)

Švédský představitel
naturalismu, expresionismu,
symbolismu

Tvorba:

- *Otec*
- *Slečna Julie*
- *Do Damašku*
- *Hra snů*

