Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Katedra divadelní vědy

Bakalářská práce

Johana Šaštinská

Srovnání činnosti Divadla Jiřího Wolkera s postupy současného divadla pro děti

Comparison of the activities of the Jiří Wolker Theatre with the practices of contemporary theatre for children

Praha 2024 Vedoucí práce: Mgr. Markéta Polochová, Ph.D.

 PODĚKOVÁNÍ

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne podpis

Abstrakt

 Tato bakalářská práce „Činnost Divadla Jiřího Wolkera a její srovnání s postupy současného divadla pro děti“, mapuje postupy a principy tvorby prvního divadla v našich končinách a reflektuje témata a výchovný přesah, kterými svůj repertoár tvořilo.

 Podrobné příklady budu uvádět na několika hrách, které vznikly v době největší činnosti divadla. Informace pak budu srovnávat s postupy tvorby současných divadel, zaměřujících se na dětského diváka.

Klíčová slova

Divadlo Jiřího Wolkera, Pražské dětské divadlo, Míla Mellanová, Pražské divadlo pro mládež, Městské divadlo pro mládež, Divadlo na Starém Městě, divadlo pro děti a mládež, výchovná dramatika, divadlo pro děti

Abstract

 This bachelor's thesis, „The activities of the Jiří Wolker Theatre and its comparison with the practices of contemporary theatre for children", maps the history of the first theatre in our country and reflects on the practices, themes and educational overlap that it used to create its repertoire.

 I will give detailed examples using several plays that were written during the theatre's peak period of activity.

 I will then compare the information with the practices of contemporary theatre making aimed at a child audience.

Keywords

Theatre of Jiří Wolker, the Prague children’s theatre, Míla Mellanová, the Prague youth theatre, the Municipal theatre for youth, the Theatre in Old Town, the theatre for children and youth, educational drama, the theatre for children

Obsah

Úvod

1 Divadlo Jiřího Wolkra: historie a činnost

1.1. Postupy divadla Jiřího Wolkra v tvorbě pro děti

2. Analýza inscenace Pták Ohnivák (1968)

3. Současné postupy inscenování pro dětského diváka

4. Analýza inscenace Hamletek (2022)

5. Analýza inscenace Franz a Kavka (2024)

6.Závěr

Seznam použitých zdrojů

Úvod

Divadlo pro děti a mládež představuje zásadní prostředek výchovy a formování mladé generace. Tato specifická oblast divadelního umění není pouhým zdrojem zábavy, ale i důležitým nástrojem pro předávání hodnot a obtížných témat. Institucí, které se v dnešní době této tvorbě věnují, je mnoho, už jen v Praze můžeme najít více než dvanáct profesionálních souborů, zaměřujících se na dětského diváka. Zároveň se mnohem častěji divadla, která tvoří především pro dospělé publikum, rozhodnou zařadit na svůj repertoár inscenace určené pro děti. Těmto se budu ve své práci věnovat především. Důvodem, proč se v této práci zaměřuji právě na divadelní produkce určené pro dospělé, je přesvědčení, že jejich inscenace často nabízejí hlubší a komplexnější pohled na témata, která by jinak mohla být dětem utajena či až moc zjednodušena. Tato divadelní představení často přinášejí nekompromisní reflexi skutečnosti a umožňují divákům – v tomto případě dětem – prozkoumat rozmanité aspekty lidského života, včetně těch obtížných a kontroverzních, s ohledem na jejich věk, pro který hledají vhodnou formu. Přesunutí těžkých témat z dospělého prostředí do dětského světa může být riskantní, avšak věřím, že vhodně koncipované divadelní představení mohou dětem poskytnout platformu k dialogu, empatii a porozumění, a tím i napomoci jejich osobnímu růstu a vývoji. Tato práce se proto snaží prozkoumat, jakým způsobem lze tuto přechodnou cestu úspěšně naplánovat a jaké jsou možnosti a limity využití divadla jako prostředku k předávání těžkých témat dětem.

Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím činnosti a tvorby Divadla Jiřího Wolkera a srovnáním přístupu k obtížným tématům v inscenacích se současnou tvorbou pro děti. První kapitola práce poskytuje ucelený pohled na historii a činnost divadla. Jde o důležitý kontext, který umožňuje porozumění vývoje této specifické divadelní oblasti v českém prostředí a upřesní postupy této tvorby u nás. Soustředím se na historii, jak divadlo selektovalo a zpracovávalo témata vhodná pro mladé diváky a především, jakými postupy režiséři přistupují k obtížným tématům a jaký styl her tvoří. Zvláštní pozornost je poté věnována inscenaci Pták Ohnivák a liška Ryška z roku 1968, která bude podrobněji rozebrána, zejména z hlediska jejího vyznění, divácké recepce a to, jakým způsobem je schopná těžké téma v ní zobrazena předat. Tuto analýzu provedu ve druhé kapitole.

Třetí kapitola se pak zabývá současnou tvorbou pro děti a mládež. Celkově tato kapitola nabízí hlubší pohled na současnou tvorbu pro mladé diváky. Zvláštní důraz je kladen na to, jakým způsobem se divadlo snaží předat obtížná témata mladému publiku prostřednictvím divadelního umění. Poukážu na různé styly inscenací a jejich rozdílné způsoby v tomto předávání. Zmíním některá současná divadla, která se na tuto tvorbu zaměřují a zmíním způsoby, jakým se dnes pro mladé diváky inscenuje.

Následující kapitola se věnuje inscenaci *Hamletek*. Analýza se soustředí na různé aspekty, včetně zpracování, režijního stylu, scénografie, hereckých výkonů a reakcí publika. Zvláštní pozornost je věnována způsobu, jakým se inscenace vypořádává s temnými a složitými tématy, která jsou přítomna v příběhu Hamleta, přestože se toto zpracování zcela nedrží původní předlohy. Dále je v této kapitole zkoumáno, jakou odezvu inscenace Hamletek získala od dětského publika a jaké jsou reakce kritiky a veřejnosti. Především tyto reakce jsou důležité pro porozumění účinnosti inscenace při předávání obtížných témat a jejím zapojení mladých diváků do reflexe a diskuse.

V páté kapitole této bakalářské práce provádím analýzu inscenace Franz a Kavka Divadla Na zábradlí z roku 2024. Rozebírám strukturu inscenace, věnuji se také scénickým a režijním prvkům inscenace. Budu analyzovat divadelní prostředky, které jsou použity k vyjádření obtížného tématu, jakými jsou například scénické prvky, světelné efekty, hudba či výběr kostýmů. Důležitou součástí této analýzy je také zhodnocení režijního uchopení představení a jeho účinnosti a interaktivnosti při práci s publikem.

V šesté a poslední kapitole práce pak budu zjištěné informace a závěry ze všech tří analýz srovnávat a hodnotit. Tato srovnání umožní identifikovat rozdíly a především podobnosti mezi inscenacemi Divadla Jiřího Wolkera a současnou divadelní tvorbou pro tuto věkovou kategorii, zejména pokud jde o jejich schopnost předávat obtížná témata a pracovat s nimi v divadelní formě. Tím je umožněno identifikovat podobnosti a rozdíly v přístupu k těmto tématům, mezi těmito odlišnými divadelními inscenacemi určenými pro děti a mládež.

4. Analýza inscenace Hamletek (2022)

4.1. Inspirační zdroj a tvůrci

Hamlet, příběh chlapce, který nese tíhu ztráty svého otce a zápasí s vlastním niterným konfliktem, představuje jednu z nejvýraznějších tragédií Williama Shakespeara. Přestože tato témata jsou i hlavní témata příběhu inscenace Hamletek, v tomto „zpracování” od pražského Divadla Minor se slavný příběh do inscenace dostává jen skrze několik paralel a parafrázovaných scén. Nejedná se tedy o adaptaci Hamleta pro děti, veškeré narážky pochopí jen ti, kterým jsou okolnosti příběhu již známé. Morální dilemata a vnitřní rozpory téměř všech postav v tomto dramatu fascinují režiséry a herce po celém světě již mnoho let, a v České republice má Hamlet velmi bohatou inscenační tradici. Jen v současné divadelní sezóně se na našich jevištích uskuteční pět nových premiér Hamleta. Hamletek, na stránkách inzerovaný pro děti staré sedm let a více, ovšem přichází s autorským dramatem o rozpadu jednoho manželství. Samotná rodina bude muset po rozvodu fungovat dál, byť za jiných okolností.

„Nechceme nikoho traumatizovat, ostatně i proto jsme celý příběh konzultovali s psychology, ale spíš ukázat, že "blbý věci" běžně zažíváme všichni, stejně jako ty dobrý. A že s odstupem času třeba zjistíme, že i když se nám zdálo, že to blbý co zažíváme nikdy neskončí, tak to netrvalo navěky, a nakonec nám to přineslo i něco dobrého"[[1]](#footnote-1)

Za tímto unikátním zpracováním klasického příběhu o Hamletovi stojí tvůrčí duo režiséra Janka Lesáka a dramaturgyně Natálie Preslové Strýčkové, kteří inscenaci připravili pro pražské Divadlo Minor. Premiéra se konala na jejich Malé scéně dne 10. prosince 2022. Janek Lesák má již s tímto adaptováním notoricky známých příběhů pro dětského diváka kušenosti, roku 2014 vytvořil pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích inscenaci pro jednoho herce „*Jak jsem byl Cyrano*”, která se zpracování Hamletka v mnohém podobá. Zde je krátké shnutí děje:

Příběh malého ostýchavého Jakuba s vadou řeči, který přichází do nové školy a začne chodit do dramatického kroužku. Jakub nakonec překoná – nejen díky laskavosti a trpělivosti pana učitele – svůj ostych a zábrany a úspěšně titulní postavu ztvární.

Toto závěrečné pokoření vlastního strachu za pomoci dospělé osoby je příznačné i pro inscenaci Hamletek.

4.2. Text hry

Samotný scénář je rozdělen do dvou částí. Jazyk se mírně liší v každé části, avšak vždy jde o hovorovou čestinu. V první části, která je vyprávěna optikou sedmiletého Kuby „Hamletka“, je použito spoustu slov příznačných pro děti (džusík, problinkal atd.). Druhá část je pak vyprávěna z pohledu jeho maminky „Gertrudy”. Z původní předlohy si hra půjčuje pouze některé narážky na nejznámější části (monolog „Být, či nebýt” v kontextu této inscenace upraven na „Jít, či nejít”, usmrcení jedem do ucha aj.) a v závěru inscenace Hamletek zahraje na kytaru písničku, inspirovanou tím, jak ho duch jeho „mrtvého” otce navštívil ve spánku. V inscenaci je také mnoho lehčích momentů, zejména ve vyprávění Hamletka, čímž se zvýrazňuje jeho odlišný pohled na svět ve srovnání s matkou, což je jedním z klíčových motivů celé inscenace.

MAMINKA *No a byl jednou jeden Kuba a tomu se stala fakt blbá věc…*

HAMLETEK *Teda mohla za to jeho máma…*

MAMINKA *Já si právě myslím že to bylo trošku jinak. To on se nechtěl stěhovat!*

HAMLETEK *Protože stěhování byla pro něj hodně blbá věc… [[2]](#footnote-2)*

 Celý příběh se odehrává v rámci jednoho roku a obě postavy na to v textu několikrát narážejí, když ve svých monolozích pojmenovávají roční období, ve kterém se právě příběhově nacházejí. Na začátku se nám představí dvě hlavní postavy a Hamletek začíná vyprávění o tom, jak se jeho maminka a tatínek přestávají čím dál tím více bavit. Vypráví o tom, jak přestávají čas trávit ve třech ale už je to jen on a maminka. Tatínek ho vezme o prázdninách na dovolenou a po návratu začne spát na gauči. Z vyprávění maminky se dozvídáme, že její muž si našel jinou, mladší ženu. Po vyhrocené hádce s manželem se maminka chce odstěhovat, ale Hamletek se zamyká v pokoji, odmítá vylézt a stěhování čelit. Příběh je tedy vyprávěn chronologicky, nejdříve z pohledu Hamletka, občas přerušovaného hlasem jeho matky, která se ho snaží přesvědčit, aby opustil svůj uzavřený pokoj. Tyto přerušení přispívají k prolomení jinak homogenního formátu a opětovně aktivují povědomí dětí o rámci celého příběhu. Hamletek vždy zareaguje směrem do publika a situaci paroduje, avšak tyto narážky se v samotném **scénáři** neobjevují.

 4.3. Scénické složky inscenace

Co se týče scénografie inscenace, scéna navržená Kamilem Bělohlávkem, který se dlouhodobě ve své praxi věnuje scénografii dětských představení Divadla Minor, je velmi jednoduchá a funkční. Hlavním prvkem na malém otáčivém jevišti jsou velké bílé dveře, skrze které probíhá veškerá interakce mezi matkou a Hamletkem. Na rámu dveří je křídou zaznamenáno, jak Hamletek v průběhu let vyrostl. Kromě toho jsou na jevišti umístěny pouze papírové krabice, které se v průběhu inscenace proměňují v různé objekty, jako je maketa auta, ve kterém rodina jede na každoroční výlet do Beskyd, prostor upršené ZOO nebo Matějská pouť. V neposlední řadě se také mění na vymyšleného soka, kterého Hamletek zneškodní kordem. Tyto krabice také symbolizují stěhování a vzpomínky na rodinný život, avšak to je více akcentováno až v druhé části inscenace. V pravém rohu je umístěna naddimenzovaná kytara. Velikostí kontrast lze vidět i na samotných dveřích, které mají z Hamletkovy strany na výšku zhruba dva a půl metru, z maminčiny strany jsou to pouze obyčejné dveře. Je na nich také pověšen divadelní plakát herce Marka Němce (jako Hamletkova otce) v roli Hamleta. K tomuto plakátu se Hamletek i maminka několikrát obrací a promlouvají k němu. Příběh se v této rovině soustředí na vyprávění pouze těchto dvou stran, pohled otce není pro její vyznění podstatný. Jeho postavu slyšíme promlouvat jen v závěrečné části, kdy synovi telefonuje, aby mu celou situaci svého zmizení konečně osvětlil.

 Inscenace nemá nijak výraznou hudební složku. Hudební motivy můžeme najít až na dvě výjimky pouze v mírných podkresech (například maminka a vyobrazení jejího vzteku má pokaždé stejný hudební podkres, to samé pak, když Hamletek popisuje výlety s rodiči atd.). Tyto scény mají i výraznější a diverzní osvětlení, vzhledem ke zbytku inscenace (kolem maminky se objevuje červené světlo, když se zlobí atd.) Jednou výjimkou je závěrečné vystoupení v první části. Text písně je inspirován původní předlohou a doprovází ho Hamletek na nadměrně velkou basovou kytaru. Jde zde vidět, jak si představuje okolnosti náhlého otcova zmizení:

DUCH *Ú, Hamletku, Hamletku, naslouchej!*

Vyslechni moje vyprávění, ú. až uslyšíš co řeknu, pomsti mě!

Povím to krátce, spal jsem na gauči, jak bylo mým každonočním zvykem.

Kamil tam číhal na příhodnou chvíli, a nalil mi do ucha krutý jed.

HAMLETEK *Proč do ucha?*

DUCH *Co já vím, Hamletku, to je teď fuk.*

Pak prokop' televizi a byl pryč.

Jen ty víš celou pravdu, pomsti mě.

HAMLETEK *Kvůli televizi?*

DUCH *Kvůli tomu jedu, co mě zabil. Všechno způsobil Kamil, Hamletku. Ú.[[3]](#footnote-3)*

 Druhý výraznější hudební podkres se objeví až na samotném konci celého příběhu. Hamletkův otec konečně volá, aby synovi vysvětlil, kam zničehonic zmizel a proč už nebudou všichni bydlet pohromadě. Tento telefonát je doprovázen hlasitými, dramaticky znějícími hudebními motivy, inscenace využívá předtáčky a slyšíme reálné hlasy dětí, který vysvětlují, že špatné věci se dějí, ale nesmíme se jimi nechat zastrašit. Tento moment překročení do „dokumentárního” žánru je pro inscenaci velmi nosný. Děti promlouvají k divákům a nabízí jim i hlavní postavě jiný pohled na celou situaci. Díky těmto promluvám i telefonátu od otce, Hamletek konečně vychází ze svého pokoje a na futra namaluje další čárku. Znak toho, že se ze situace poučil a povyrostl.

 Celá inscenace je napsána pro dva herce. Roli jedenáctiletého Hamletka ztvárnil Ondřej Nosálek. Přestože představiteli je o třicet let více, zahrál energickou one-man-show umíněného kluka, který se snaží za každou cenu dostát svého. Chová se roztěkaně a mluví rychle. Ve svém projevu často vyzývá diváky, aby s ním souhlasili, nebo je přímo adresuje. V jednu chvíli, když vypráví o tom, jak poprvé letěl letadlem, dokonce vystrkuje dvojici diváků z jejich místa, aby mohl „sedět u okýnka”. Po celou dobu hamletovsky rozpolcen neví, jestli má dále zůstat zavřený v pokoji, nebo odemknout dveře a čelit stěhování a neznámu. Scény plné dětského humoru a naivity jsou protkány pasážemi, ve kterých chlapec vnímá problémy mnohem vážněji, než si rodiče chtějí připustit.

Po první části inscenace se na scéně objevuje Ivana Huspeková v roli maminky, celá scéna se otáčí a celý příběh je nám odvyprávěn znovu z její perspektivy. Dozvídáme se sice některé doplňující informace, avšak de facto je nám pouze celý příběh znovu převyprávěn. Tvůrci v postavě maminky vykreslují obraz zlomené ženy, zrazené vlastním manželem. Je v koncích, má to těžké a její syn si myslí, že za celou nepříjemnou situaci nese vinu ona. V herectví Ivany Huspekové je cítit vina a i to v inscenaci pojmenovává: „*Jasně, mě to teď tak nesluší, uklízim v hotelu, vypouštím dráčka, jsem furt unavená…*”[[4]](#footnote-4). Myslí si, že na nevěře svého muže nese jistou vinu. Herečka promlouvá k publiku velmi civilně, otevřeně a srozumitelně. Podstatné je zde již zmiňované téma odlišných emocí, inscenace tak znázorňuje různé pocity, které mladí diváci mohou zažít, kdyby se se stejnou situací někdy setkali.

4.4. Divák a předávání tématu

 Herci se v průběhu inscenace opakovaně obracejí na diváky. Ondřej Nosálek ve své části několikrát mluví přímo na děti v prvních řadách a ptá se jich, jestli popisované situace znají. Skrze vtipy a různé pantomimické scénky dětem událost dostatečně přiblíží, aby ji potom Ivana Huspeková dovysvětlila a uvedla na pravou míru. Vzhledem k tomu, že děti při vysvětlování velmi spoléhají na své rodiče (což je také jedním z dílčích témat inscenace), funguje tato linie velmi srozumitelně a pomáhá celý příběh zjednodušit. Na konci tvůrci vyzívají rodiče, aby s dětmi mluvili otevřeně a říkali jim věci tak, jak jsou. Děti jsou pak nuceny si věci nepřesně domýšlet, stejně jako Hamletek a může to pak stejně jako u hlavního hrdiny, vést k naprostému uzavření (v inscenaci za dveřmi, v reálném světě tomu emočnímu). V celé první části není o rozvodu ani zmínka, protože situace není Hamletkovi vysvětlena, a tak jí nemůže být z pohledu malého chlapce porozuměno. Vůbec nechápe, kam otec zničehonic zmizel.To může vést i k tomu, že si pak rodiče myslí, že děti nepoznají nastalé změny mezi nimi a například výbuchy vzteku pak interpretují jako všední věci.

 „...venku bylo teplo, s Marťou jsme spolu pořád moc nemluvili a spal na gauči… ale Hamletek naštěstí vůbec nic nepoznal… Sice mi udělal hroznou scénu, když jsem ho vezla na týden k babičce, ale to je v tomhle věku asi normální…”[[5]](#footnote-5)

 Pojmenování reálného problému mezi rodiči a rozřešení celé situace, přichází až se samotným závěrem inscenace, především skrze reálné nahrávky dětí, promlouvající ke svým vrstevníkům o této problematice. Slyšet o tomto problému skrze hlasy dětí a ne z úst herců, ještě více akcentuje přesah inscenace. Všechny tyto prostředky otevírají možnost následné diskuze s dětmi, jak si můžeme i přečíst v recenzích představení.

„Hamletek otevřel mým dcerám srdce a rozvázal jazyk. Též jsme si prošli rozpadem rodiny. K Hamletkovi a jednotlivým scénám se mé dcery vracely každý den, ale po pár dnech jim to nedalo a rozpovídaly se. Najednou se nebály zeptat a rozebrat situaci z více úhlů. Jakoby jim celé představení ukázalo cestu jak. Nechci říct, že by Hamletka mělo vidět co nejvíce dětí z rozvedených rodin (i když při závěrečném poslechu jsem si to myslela!), protože každý a vše má svůj správný čas a k nám to již přišlo ve fázi přijetí. Ale rozhodně je to představení, které má co říct a hodně dětem (i rodičům) může pomoci.”

„... a na dětech bylo vidět, že nejsou ve své kůži. Přeci jen, jde o velmi těžké a náročné téma. Viděla jsem i v tvářích ostatních účastníků, že atmosféra je křehká. O to více se mi ulevilo, když vyšel hlavní představitel! … Představení bylo vše, v co jsem doufala! Dotýkalo se velmi citlivě důležitých témat, rozesmálo i rozplakalo.”

 Hlavní myšlenkou inscenace je: *„Celej život se všem lidem dějou i blbý věci. To je normální. Většinou to ale neni blbý nafurt.”[[6]](#footnote-6)* Z této citace by se mohlo zdát, že inscenace navrhuje dětem „zatnout zuby a jít dál”, avšak pouze pojmenovává situace, tak jak jsou a společně s výzvou komunikace funguje jako možné vyústění celého příběhu. Děti a jejich emoce a vnímání se nesmí podceňovat a má se s nimi komunikovat otevřeně i o věcech, které jsou složité.

1. HORÁK, Josef. *Divadlo Minor uvede premiéru inscenace o rozchodu rodičů Hamletek* [online]. In: . [cit. 2024-03-19]. Dostupné z: https://www.divadlo.cz/?clanky=68039 [↑](#footnote-ref-1)
2. LESÁK, Janek a Natálie PRESLOVÁ STRÝČKOVÁ. *Hamletek - scénář* [PDF dokument]. Praha: Divadlo Minor, 2022 [cit. 2024-03-19]. [↑](#footnote-ref-2)
3. LESÁK, Janek a Natálie PRESLOVÁ STRÝČKOVÁ. *Hamletek - scénář* [PDF dokument]. Praha: Divadlo Minor, 2022 [cit. 2024-03-19]. [↑](#footnote-ref-3)
4. LESÁK, Janek a Natálie PRESLOVÁ STRÝČKOVÁ. *Hamletek - scénář* [PDF dokument]. Praha: Divadlo Minor, 2022 [cit. 2024-03-19]. [↑](#footnote-ref-4)
5. tamtéž [↑](#footnote-ref-5)
6. LESÁK, Janek a Natálie PRESLOVÁ STRÝČKOVÁ. *Hamletek - scénář* [PDF dokument]. Praha: Divadlo Minor, 2022 [cit. 2024-03-19]. [↑](#footnote-ref-6)