Michaela Černá

Česká literatura 20. století II (po roce 1939)

Umění umírat: „Naučte se ovládat“ Jiřiny Haukové

Sbírka básnířky Jiřiny Haukové *Motýl a smrt* tematicky pracuje s mnoha okruhy; s nostalgií, vzpomínkami z dětství, vědomím smrti, přírodními jevy a ději. Básně jsou pak rozděleny do tří částí: *Metamorfózy*, zachycující transformace v cyklech lidského života i v okolního světa, *Na co nezapomínám*, obsahující básně s názvy nezapomenutých míst, jejichž tituly jsou uspořádány do obrazců (obdélník, trojúhelník, …), a myšlenek s nimi spjatými, a *Zření*, líčící výjevy spojující přírodní a přirozené s uměleckým a umělým. Předmětem této eseje je báseň zařazená ve sbírce jako poslední, na konci posledního oddílu *Zření*, „Naučte se ovládat“, v níž se pomocí intertextuálních vazeb zhmotňuje zeitgeist světa po druhé světové válce. Nabízí se srovnání s T. S. Eliotovou „Pustinou/Pustou zemí“ (“The Waste Land”, kterou mj. Hauková společně s J. Chalupeckým přeložila), jež rovněž obsahuje mnoho odkazů na jiná díla, také se vypořádává s poválečnou situací a také do značné míry pracuje s motivem plodnosti. Podobně jako „Pustou zemi“ je možné chápat „Naučte se ovládat“ jako svědectví o lidstvu v bodě, kdy dosáhlo jistého dna, ale zároveň se posouvá a vyvíjí dál, učí se obnovit život. Na rozdíl od T. S. Eliota však Hauková ve svém psaní uplatňuje lyrický subjekt v první osobě, který mluví sám za sebe, a nesplývá s postavami, o nichž vypovídá – používá metodu nemálo podobnou té užívané v rámci „konfesionální poezie“.[[1]](#footnote-1)

Plodnost zde není vyobrazena pouze v doslovném, pohlavním slova smyslu, ale především jako plodnost umělecká, schopnost tvořit. Již na začátku básně jsou představeny dvě umělkyně, židovské sochařky Alina Szapocznikov a Eva Hesse, obě umírající na rakovinu. Jejich obraz reflektuje svět, také trpící nádory, poznamenaný odpornostmi, kterým se však nezbývá než smát. Strofa věnovaná Szapocznikov je proložena dvěma osobními vzpomínkami na přátele: jedna kontrastuje sbírání květin do herbáře se zpotvořenými sochami, implikovanými lidskými těly – s lidskými kostmi a stonky rostlin je možno obcovat podobně, lámat je, slisovat je; ve druhé je srovnáván smích hospitalizované Szapocznikov a smích přítelkyně, které v důsledku obrny zkřehly kosti, na jejichž zlomení reagovala právě smíchem. Smích, zpravidla spojovaný s pozitivními emocemi, je zde reakcí na hrůzy, hrůzy velké jako holocaust, ale i na hrůzy „běžného života“, hrůzy našich přátel a známých, jimiž jsou postiženi všichni, jako může být právě zlomená noha. Motiv příbuzný sochařství se dále objevuje ve verších o babylonské nádobě a alabastrovém falu, symbolizujícím věčné plození. Proti tomuto majestátnímu a památnému údu stojí penis Vita Acconciho, sochaře a performera, v šatech pro panenku,[[2]](#footnote-2) jehož dílo je zde lakonicky označeno jako „umění vepsí“ – tedy ne příliš kvalitní, místo plodnosti by tedy značil spíše impotenci, devalvaci onoho nástroje schopného tvorby.

Po strofě týkající se Evy Hesse a jejího nádoru přichází aluze na báseň Karla Havlíčka Borovského „Píseň Čechů r. 1850“, potažmo na původní lidovou „braniborskou“ verzi: aktualizována, s novou představou o nebezpečí, ve světě poznamenaném koncentračními tábory a atomovými bombami. Ve světě, který ztratil iluzi, že by mohlo být lépe. Další pasáže, rozjímající o počátku babylonské civilizace, obsahují odkazy na dílo jiného českého básníka, a to sice na skladbu *Mezopotámie* Richarda Weinera. Tón Weinerovy básnické skladby přináší rozjímání o původu člověka, zrození, v souladu s alabastrovým falem a jádrem počatého plodu. Podoba zařazených úryvků je jemně modifikována; například uvození dialogu a oslovování posměváčků je zde vypuštěno. Obrazy Mezopotámie, řek Tigrid a Eufrat, v rámci Weinerovy skladby představují ráj a absolutno,[[3]](#footnote-3) v kontextu „Naučte se ovládat“ je to odkaz k počátkům civilizace, stejně jako vybraná pasáž s Adamem a Evou, prvními lidmi, proti kterým stojí termín homo erectus a popis vzniku plodu – vznik lidstva a vznik člověka. Zatímco Mezopotámie připomíná vznik, zrození, její opak představuje poválečné Japonsko s výčtem problémů v dopise od známé. Celý segment pak uzavírá smířlivé trojverší, naznačující sounáležitost mezi lidmi patřících do jedné řeky, ale i uvědomění si již zmíněného absolutna „břehů“, které řeku limitují. Tyto verše se původně nachází na konci básně „Míč“, která je zároveň závěrečnou básní autorovy poslední sbírky a stojí tak na konci celého Weinerova publikovaného básnického díla.[[4]](#footnote-4)

Další reference z oblasti poezie se skrývá v jednom verši poslední strofy:

 „dying is an art“, jen to dokázat (s. 584).

Odkazuje na báseň „Lady Lazarus“[[5]](#footnote-5) ze sbírky *Ariel* americké básnířky Sylvie Plath. Častými tématy a motivy této sbírky jsou boj s depresí, sebepoškozování, pokusy o sebevraždu, smrt otce nebo trauma holokaustu „z druhé ruky“, jak jej prožívají děti těch, kteří přežili koncentrační tábor. Lyrický subjekt „Naučte se ovládat“ nemá ze smrti strach, zrovna tak jej nemá ten v básni Plath, jež se naopak smrti snaží jít naproti a zažívá frustraci z opakovaných neúspěšných pokusů. A o to také jde – dokázat umřít.

Po „mezopotámské“ sekvenci vyvstává výrazný motiv prolínající se strofami následujícími: drama, divadlo, hra, hraní. Prostřednictvím klauna ze San Francisca se směřuje pozornost do oblasti lidských emocí a do odkrývání jejich pravosti. Co je doopravdy, co „jen jako“, neschopnost rozlišit tak zdánlivě snadné jevy. Rozpor mezi míněným a zobrazovaným nevyhnutelně vede ke krizi identity.

V neznabožství starých mýtů

je Aischylova Oresteia záručím

všech příštích dramat (s. 583).

Je dost možné, že se na světě neděje něco, co by se již nestalo, ale lidská paměť mívá tendenci selhat. Pokud ne omylem, tak záměrně – jako synovec, který se raději chce stát hercem pro lidi a zanechat svůj „herbář“ v minulosti. Dalším příkladem dramatické intertextovosti je explicitní odkaz na Shakespearovy hry *Král Lear* a *Hamlet* (přičemž k *Hamletovi* odkazuje již zmíněný T. S. Eliot v „Pusté zemi“), tragédie relevantní v moderním světě svými výpověďmi o lidské povaze, o zradě, o šílenství, kterému lze velmi snadno propadnout. Ve všech zmíněných hrách dochází k mnoha vraždám, což značně koresponduje i se životem reálným; metafora světa jako divadla stále platí.

Všemi výše diskutovanými motivy rezonují témata: plodnost, zrod, vznik a zánik. S nimi souvisí též frekventované přežití a přežívání, různé módy individuální lidské existence, ale i lidstva jako takového. Celou básní se prolíná kontrast začátků a konců – rakovina a druhá světová válka, babylonská civilizace, zplození člověka a smrt všeho na planetě Zemi. Také datace před Kristem uvedené u mezopotámských artefaktů odkazují k dávným počátkům, před příchod spasitele, který neuchránil svět před všemi hrůzami, připomínají, jak dlouho již svět existuje a jaký soubor pravidel se k němu vztahuje. Podobně jako v mnoha jiných básních této sbírky hrají i zde roli barvy, tentokrát barvy zářivých drahokamů, lesklých šperků, symbolizujících poklady a výdobytky civilizace, která mizí, jako kdyby na nich nikdy nezáleželo. Jako svědek, který lidstvo přežije, přilétá Kohoutkova kometa, vracející se až tisíce let po jeho zániku. Ačkoli zmizí vše živé, zmizí s ním právě i ta zvěrstva, jichž se lidé dopouštěli. Jakmile proběhne poslední soud, bude se moci zapečetit osud planety, jejíž ostatky splynou s vesmírem.

Báseň uzavírající sbírku *Motýl a smrt* snad opravdu zachycuje ducha doby: vyprahlého, unaveného, zdevastovaného. Líčí protiklady a rozporuplnost světa druhé poloviny 20. století, konfrontovány se svými počátky a krásami, některé z nich existují dodnes, a přesto nemohou vymazat přítomnost těch brutálních skutečností. Ale na konci Země přeci jen dosáhne rozhřešení, bude jí snad i odpuštěno. Celá sbírka se vší citlivosti proniká do lidské duše, do vzpomínek a kolektivního vědomí. V případě „Naučte se ovládat“ navíc díky mezitextovým relacím vzniká obraz čerpající z různých úhlů pohledu na tutéž skutečnost. Zůstává otázka, na co odkazuje název básně, pokud tedy k něčemu odkazuje. Naučte se ovládat. Je možné jej chápat jako vzkaz všem lidem; kolika konfliktům by bylo možno předejít, pokud by se lidé naučili ovládat.

Bibliografie

Prameny

Hauková, Jiřina. *Básně*. Ed. Michael Špirit. Praha: Torst, 2000.

Sekundární literatura:

Červenka, Miroslav, Macura, Vladimír, Med, Jaroslav, Pešat, Zdeněk. *Slovník básnických knih*. Praha: Československý spisovatel, 1990.

Acconci, Vito. „Trappings“. <https://www.eai.org/titles/trappings>

Plath, Sylvia. „Lady Lazarus“. *Poetry Foundation*. <https://www.poetryfoundation.org/poems/49000/lady-lazarus>

1. „Confessional poetry“, tedy poezie vyjadřující extrémně osobní prožitek, vyznávání osobních zkušeností, častými tématy jsou mentální problémy či myšlenky na smrt; v české literatuře se tento termín nepoužívá, patří především do kontextu americké poezie; jeho představiteli pak jsou Sylvia Plath, Anne Sexton, Robert Lowell nebo John Ashbery. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vito Acconci, „Trapping“: A corridor of closet spaces in an industrial warehouse at the Städisches Museum Abteiberg in Mönchengladbach, Germany. In one of these closets, the artist crouches, naked, on a floor of toys and fabrics and plastics, detritus from a child's room. He talks to his penis, addressing it as another person; he dresses his penis in doll's clothes. 1971, 8 min, color, silent, Super 8mm film on video. Electronic Arts Intermix. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zdeněk Pešat, „Mezopotámie“, in *Slovník básnických knih*. Praha: Československý spisovatel, 1990. str. 156 [↑](#footnote-ref-3)
4. Richard Weiner: *Básně*, ed. Zina Trochová. Praha: Torst, 1997, str. 403. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sylvia Plath, „Lady Lazarus“, *Poetry Foundation.* [↑](#footnote-ref-5)