MASARYKOVA UNIVERZITA
ÚSTAV HUDEBNÍ VĚDY
TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ

Vendula Antoschová
Odborná kritická recenze
Swan Lake Reloaded: Remake jako konstrukce současnosti

Brno, 2014

Anotace

Pro milovníky baletu a Labutího jezera může být jeho remake nepředstavitelnou až nepřijatelnou formou umění. Swan Lake Reloaded, v českém znění Hip-Hop Labutí jezero, je zasazeno přímo do historického kontextu současnosti, rozvíjí klasický příběh lásky, dobra
i zla a poukazuje na všechny nástrahy moderní doby. Co nového přináší divákům autor Fredrik Rydman? Je zde remake nástrojem k uchopení původního Čajkovského díla? Mým úkolem je tuto netradiční verzi, která byla v České republice v rámci projektu Golden Prague Premiers představena 13. října 2013, nejen porovnat s verzí původní, ale především se opřít
o základní teze teorie remake, a ty následně aplikovat na rozdíly, jež jsou mezi těmito dvěma verzemi patrné.

Klíčová slova

remake, Labutí jezero, Festival Golden Prague, Fredrik Rydman, Petr Iljič Čajkovskij, balet, tanec

Úvod

Nová doba si vyžaduje nové zpracování. Když se švédský choreograf Fredrik Rydman procházel ulicemi Amsterdamu, jedna ze zdejších výloh jej inspirovala k myšlence novodobé, temné podoby labutě, labutě jako prostitutky. Jako choreograf a autor několika baletních
a divadelních her se rozhodl přepracovat původní ztvárnění Labutího jezera a vytvořit aktuální, šokující dílo se všemi znaky moderní společnosti. Přestože Hip - hop Labutí jezero celosvětově sklidilo pozitivní kritiku, četný výskyt vulgarismů a prostituce v hlavní roli může v divákovi vytvořit takovou impresi, že celé dílo spíše než k remake přirovná k nezdařilé parodii. Společně s touto problematikou se budu zabývat otázkami, které jsou spojeny
s použitím konkrétních digitálních technologií a jejich vlivem na formulaci tohoto díla. Na základě studia obou děl, jak původního Swan Lake od ruského autora Petra Čajkovského, tak Swan Lake Reloaded švédského autora Fredrika Rydmana, bych ráda přispěla k jejich vzájemné komparaci a při hledání rozdílů mezi nimi se opřela o základní teze teorie remake. K nastínění remake prvků, jejich následné analýzy a definici samotného pojmu budu vycházet z odborné publikace Studia vizuální kultury autorů Marity Sturken a Lisy Cartwright a Meze interpretace od Umberta Eca. Zároveň bych ráda vyvrátila fakt, že se nejedná o již zmíněnou parodii "klasiky", ale skutečně o remake, tudíž plnohodnotné umělecké dílo.

Golden Prague Premiers, Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, Česká televize, žofínský palác, Praha ...

Adaptace divadelního díla neboli jeho převedení do filmové, digitální podoby, je jedním z postupů v umění, posunující divadelní hrdiny na filmové plátno či televize. Právě v podobě velkoplošné projekce, prostřednictvím švédské televize Sveriges Television, bylo Swan Lake Reloaded adaptováno na premiéře nejnovějších světových hudebních a tanečních filmů Golden Prague Premiers 2013, a to v rámci 50. ročníku mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, jenž je každoročně pořádán Českou televizí v Praze, v paláci Žofín. Pro ty, kteří 13. října nestihli úspěšnou premiéru, byl snímek celý další týden dostupný ve veřejné videotéce festivalu. Celosvětová premiéra proběhla ve Stockholmu už v roce 2011.

Není labuť jako labuť ...

Magie a čarodějnictví, dominující v originálu Petra Čajkovského, jsou nahrazeny prostitucí
a drogovou závislostí. Po úvodní Čajkovského op. 20 přichází na scénu Rothbart v roli kuplíře a drogového dealera, přičemž přes celé pódium zobrazuje digitální seznam kontaktů jeho iPhone, aby formou multimediální zprávy oslovil jeho labutě - prostitutky, ty posléze přicházejí a jako labilní narkomanky žádají část své denní dávky. Zobrazení nových médií, jakožto náznak performance, nemá na samotnou hru žádný vliv, jedná se o pouhé přiblížení se k divákovi a jeho životnímu stylu. Narozeninová oslava Siegfrieda se mění v pochybnou zábavu provázenou silnou halucinací, důsledkem které se mu jeho přátelé jeví jako bytové doplňky. Když se Odetta zamiluje do Siegfrieda, její drogová závislost a abstinenční příznaky jsou hlavní překážkou v jejich vztahu, přesto se však rozhodne odejít ze služeb kuplíře Rothbarta, kupředu svému štěstí. Po skončení velkolepé módní přehlídky Rothbart
v rozhořčení představuje Siegfriedovi Odile, aby jejich lásku překazil, a k jeho potěšení ji Siegfried brzy žádá o ruku. Když se pak Siegfried snaží svoji nešťastnou Odettu uklidnit
a slibuje jí věčnou lásku, přichází znovu Rothbart, aby Odettu unesl a znásilnil. Na závěr, ve snaze svou milou zachránit Siegfried vytahuje zbraň, střílí však vedle a Odetta po zásahu kulkou umírá. Ostatní labutě nakonec také odcházejí, rozhodnuté uchopit život do vlastních rukou a bojovat se svou těžkou závislostí.

Realismus nebo umělecká deformace?

Jestliže na ztvárnění Swan Lake Reloaded pohlédneme očima diváka, může na nás působit dvojím způsobem. Zatímco inscenace Swan Lake je symbolem klasiky, harmonie mezi dobrem a zlem, jeho nová verze vyvolává spoustu otázek a emocí. Po prvním shlédnutí Swan Lake Reloaded jej lze charakterizovat jako vulgární, šokující, může působit až parodicky, tato silná exprese a hluboký emoční dopad na diváka jej však nutí k dalšímu zamyšlení. Například scéna, kdy Siegfried slaví narozeniny. V původní předloze je uspořádán bál na jeho počest, Fredrik Rydman ale upřednostňuje uzavřenou společnost mezi přáteli a předávání dárků - čistící váleček na oděvy, umělé mužské přirození, revolver. Tyto předměty, charakteristické pro pop art [1], mohou na diváka působit vtipně až recesně či vulgárně, není ale "váleček" znakem toho, že musíme být neustále jako ze škatulky? Není umělé mužství symbolem přehnané sexuality dnešní doby? Nebo snad zbraň nebezpečné společnosti?

Umění zrcadlí nás samé... a naše morální hodnoty

A protože dílo úmyslně zobrazuje obraz skutečnosti, lze jej, jak napsal Arthur Danto v knize Svět umění, považovat podle slov Sheakspeare za umělecké: "*Hamlet i Sókratés, ač jeden pochvalně a druhý hanlivě, hovořili o umění jako o zrcadlu nastaveném přírodě. Sókratés viděl v zrcadlech pouhý odraz toho, co beztak sami vidíme, takže umění - pokud zrcadlí - skýtá jen zbytečné, byť věrné duplikáty toho, jak se nám věci jeví, a nemá tudíž vůbec žádnou kognitivní hodnotu. Hamlet si bystře všiml jednoho pozoruhodného rysu zrcadlících povrchů, jmenovitě toho, že odhalují něco, co bychom jinak neviděli - naši vlastní tvář a podobu - takže umění, pokud zrcadlí, nám odhaluje nás samé ...* *"* [2]

Kouzla a zlé kletby, které byly ikonou Labutího jezera, dnes nepředstavují žádnou hrozbu. Fredrik Rydman, vědom si této skutečnosti, již nevidí labutě jako nevinné, čisté bytosti, nýbrž zoufalé a závislé. Rothbart má stále onu moc, nikoliv však magickou, absolutistickou, umocňující jeho postavení ve společnosti.

Autor poukazuje na nové, nám blízké morální hodnoty, na nástrahy a rizika, jež právě drogy
a pornografie přináší do našeho společenství. Promlouvá k nám skrze umění.

Remake a jeho umělecké hodnoty

Definicí umění se zabýval také Jerrold Levinson: *"Jsem přesvědčen, že klíč k adekvátní a objevné definici umění spočívá v určení toho, s jakým záměrem umělecké dílo vzniká, jaký druh vnímání se vyžaduje od diváka. (...) Zkrátka, aby něco bylo v kterékoli době uměleckým dílem, musí to být intencionálně vztaženo k uměleckým dílům, která předcházela – nic víc a nic míň."* [3] Prostě řečeno, na základě této definice je dle vztahu nového díla
k předchozímu konstruována nejen teorie remake, ale zároveň i podstata uměleckého díla.

Jedním z důvodů ke tvorbě remake v umění je možnost vytvoření bližšího intimního vztahu
s původním, originálním, dílem. Znovuotevření díla nám umožňuje nahlédnout do jeho historického kontextu a lépe pochopit jak autora, tak dílo samotné. Remake je vlastně tedy nástrojem k pochopení původního díla. Že můžeme o Swan Lake Reloaded hovořit jako
o remake lze konstatovat taktéž na základě tvrzení Umberta Eca, že remake je převyprávěním dříve úspěšného příběhu [4], neboť Fredrik Rydman uchopil originální znění Swan Lake, přičemž postavám přidal nové morální hodnoty, původní baletní choreografii obohatil
o moderní prvky a spojil tak dva odlišné světy, klasický balet a street dance. Z díla klasického [5] tak učinil dílo aktuální a realistické.

Závěr

Jak již bylo řečeno, zatímco se autor Swan Lake inspiroval námětem německé pohádky, vymezil prostor pro fantazii a zlo zobrazil prostřednictvím čar a kouzel, remake Fredrika Rydmana, jehož prvky jsme aplikovali na teorii Umberta Eca a na základě uměleckých hodnot dle Arthura Danta a Jerrolda Levinsona tak vyvrátili pochybnosti o plnohodnotnosti recenzovaného díla jako uměleckého. Hlavní myšlenkou této divadelní hry je interpretace vlastností typických pro 21. století, zobrazení nových morálních hodnot a rizik, které již nepředstavuje černá magie, ale pornografie a drogová problematika tvořící podsvětí dnešní společnosti. Záměrem autora bylo vyvolat v divákovi tak expresivní zážitek, který jej přivede k zamyšlení, byť skeptickému. Podstatou umění je přeci prezentace nás samých.

Dalším vhodným a zajímavým tématem, jež by se dalo v tomto kontextu dále rozvinout, by zcela jistě mohla být analýza vizuální stránky Swan Lake Reloaded, jelikož autorův smysl pro detail představuje na divadelní scéně vskutku nevšední kompozici.

Poznámky

[1] *Charakteristické je pro něj přejímání motivů i techniky z předmětů každodenní potřeby, inspirace velkoměstskou kulturou s jejími vizuálními projevy"*. Zdroj: Pop art. *Human art* [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: <http://www.humanart.cz/wiki-slovnik-472-pop-art.html>

[2] Svět umění. In: *Informační systém Masarykovy univerzity* [online]. Brno, 2001 [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1421/jaro2014/IMK088b/um/1__danto-artworld.pdf?studium=625256

[3] Definovat umění historicky. *Revue pro literaturu, filozofii a jiné* [online]. [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: <http://aluze.cz/2008_03/07_studie_levinson.php>

[4] Umberto Eco a Meze interpretace. *KFS KK UK* [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: <http://film.ff.cuni.cz/rozcestnik/metodika/eco_inte.pdf>

[5] "*Labutí jezero patří k nejslavnějším klasickým baletním titulům a je součástí repertoáru všech světových scén."* Zdroj: Labutí jezero. *Národní divadlo* [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: <http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5327>

Použitá literatura

STURKEN, Marita a Lisa CARTWRIGHT. *Studia vizuální kultury*. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 471 s. ISBN 978-80-7367-556-1.

ECO, Umberto. *Meze interpretace*. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2004, 330 s. ISBN 80-246-0740-9.

Katalog: Golden Prague. Praha: Česká televize, 2013.

TIMe 4 REMAKE [online]. 2012 [cit. 2014-04-23]. ISSN 1805-2606. Dostupné z: <http://www.phil.muni.cz/ojsdata/tim/TIM_ezin_TIMe_4_REMAKE_2012_KOMPLETNI_VYDANI.pdf>

RYDMAN, Fredrik. Hip-Hop Labutí jezero. In: *Golden Prague Premiers* [taneční film]. Sveriges Television, 2011. ČT 13.10.2013

ČAJKOVSKIJ, Petr. *Swan Lake* [divadelní inscenace]. Režie Olej Vinogradov. Kirov Theatre Leningrad 6.3.2012. Dostupné též z: <http://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs>