

23. sezóna Orchestru BERG

RE:GENERATOR

... člověk – hudba – technologie

úterý 2. května 2023

19:30

Technologické centrum UMPRUM

Jiří Lukeš re:~generator~ [světová premiéra]

Tristan Murail Liber fulguralis [česká premiéra]

Orchestr BERG

Jana Kubánková – housle, Kateřina Lískovcová – viola, Helena Velická – violoncello, Klára Pudlaková – kontrabas, Janina Hora – flétny, Anna Škreptáčová – hoboj a anglický roh, Zlata Vohryzková – klarinet, basklarinet, Barbora Šimůnková – horna, Oleg Sokolov, Antonín Procházka – bicí nástroje, Veronika Jaklová – klavír, Jan Pudlák – klávesy / syntezátor

Peter Vrábel – dirigent

Jiří Lukeš – elektronika a technologická spolupráce

Eliška Bejčková – zvukový design

Jan Komárek – light design

Viktorie Vášová – scénická spolupráce

Koncert se koná ve spolupráci s UMPRUM - Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. DĚKUJEME!

Jiří Lukeš [*1985] studoval na Pražské konzervatoři skladbu a akordeon. V roce 2014 ukončil studium skladby na HAMU ve třídě Ivany Loudové. Jako interpret se zaměřuje na současnou hudbu a výzkum nových zvukových a interpretačních možností akordeonu. Od roku 2015 zastupuje ČR v organizaci Confédération Internationale des Accordéonistes. Je pedagogicky činný na několika školách. Jako skladatel se v poslední době zaměřuje na intermediální projekty. Je členem skladatelského sdružení Konvergence, jeho skladby zazněly na koncertech a festivalech nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v Japonsku nebo v Číně. Pro Orchestru Berg tvoří od roku 2015, dnes uváděná kompozice re:~generator~ je již šestým dílem, které vzniklo na přímou objednávku tohoto tělesa. Je součástí ansámbly i jako akordeonista a odborník na elektroniku.

www.jirilukes.com

Kompoziční proces můžeme, stejně jako většinu lidských činností, vidět v jednotlivých fázích / parametrech, což nás vede k velmi konkrétnímu přemýšlení. Naproti tomu prvek náhody dává každému lidskému prožitku určitý punc neopakovatelnosti, jedinečnosti. Oba dva pojmy tvoří hlavní pilíře mého generativního projektu re:~generator~. Záměrně nepoužívám slovo skladba, celou věc chápu spíše jako hru, hru se zvukem, časem, trpělivostí hráčů :-) Partitura vznikající v reálném čase pochopitelně představuje výstup z komfortní zóny jak pro jednotlivé hráče tak pro dirigenta. Tímto bych jim chtěl poděkovat. Každý z hráčů si přináší vlastní emoce a kontext, které skladbu proměňují v živý organismus, i když je partitura generována elektronicky.

Jiří Lukeš

Francouzský skladatel **Tristan Murail** [*1947] vystudoval vedle hudby – u Oliviera Messiaena na Pařížské konzervatoři – arabistiku, ekonomii a politologii. Na začátku 70. let založil společně s Gérardem Griseyem a Michaělem Lévinasem ansámbli Itinéraire, s nímž jsou spjaty počátky spektrálního. Stručně řečeno, materiál spektrální kompozice je z větší části odvozen z frekvencí (tónů) alikvotního spektra a jejich specifických projevů. Živnou půdu poskytl tomuto estetickému hnutí rozvoj aplikované elektroniky. V 80. letech vyvinul Tristan Murail vlastní kompoziční metodu s využitím počítače. Jako skladatel, badatel a lektor spolupracoval s pařížským institutem IRCAM [Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique], který se zaměřuje na výzkum zvuku a podporu vzniku elektroakustických kompozic. Murail se tam podílel na vývoji kompozičního softwaru Patchwork. V letech 1997–2010 učil kompozici na Columbia University v New Yorku. Po návratu do Evropy vyučuje na mistrovských kurzech a seminářích po celém světě, mj. v salcburském Mozarteu, v současné době je hostujícím profesorem na Konzervatoři v Šanghaji.

www.tristanmurail.com

Liber fulguralis je společným dílem skladatele Tristana Muraila a Hervé Bailly-Basina, výtvarníka a transdisciplinárního umělce. Hudební a vizuální složka vznikaly současně ve společném dialogu.

Dílo z roku 2008, které inspirovala antická praxe věštění z blesků, rozvíjí na téměř půlhodinovém půdorysu jediný úder blesku a jeho větvení. Otevírá se minutovým prologem – zvukovým a světelným mihotáním, někdy sotva postřehnutelným – který se v následné kompozici rekapituluje a nesčetněkrát přetváří. Starodávné umění věštby ustupuje poetickému rozboru jednoho z nejúžasnějších přírodních fenoménů. Tristan Murail tak navazuje na svá díla inspirovaná zvuky oceánu [Le partage des eaux] nebo deště [Le lac]. Využívá technik spektrální analýzy a z daných zvuků extrahuje jejich základní částice, které pak jako stavební materiál – i v jeho nejrůznějších transmutacích – znovu vkládá do hudebního časoprostoru. V *Liber fulguralis* se pohyb zvuku kombinuje s pohybem obrazu. Hervé Bailly-Basin tu dále rozvíjí postupy ze své předchozí spolupráce s Murailem: filmové záběry v různorodých měřítkách zpomalení a přiblížení jsou fragmenty původního materiálu. Jejich kombinace s prvky čisté syntézy dává vzniknout zcela novému řádu na hranici postřehnutelného, imaginace a symbolismu.

Premiéru uvedl 15. června 2008 Ensemble Paul Klee pod vedením dirigenta Pascala Rophé v Centru Paula Klee v Bernu – na objednávku této organizace dílo také vzniklo.

Peter Vrábek je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. V roce 1995 založil Orchestr BERG a určil jeho hudební směřování – díky němu je dnes tento orchestr oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. století a hudby soudobé. Spolupracuje se soudobou českou skladatelskou špičkou a vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro vynikající umělce mladé generace. Je držitelem Ceny Gideona Kleina. Za svoji práci s Orchestrem BERG získal v roce 2010 od České hudební rady / UNESCO ocenění za zásluhu o kvalitu a šíření české hudby.

Orchestr BERG je špičkové české těleso, které již řadu let přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí inovativní a zároveň divácky atraktivní projekty kombinující současnou hudbu s tancem, filmem, divadlem, projekcemi apod. Je průkopníkem uvádění současné hudby mimo tradiční sály – od roku 2005 vystoupil v celé řadě industriálních objektů i v rozestavěné stanici pražského metra. Jednou z nejvýznamnějších aktivit orchestru je podpora českých skladatelů především mladé generace. Za dobu své existence objednal a ve světové premiéře uvedl více než dvě stovky nových děl. V českých premiérách také představuje tvorbu těch nejvýznamnějších zahraničních skladatelů, mimo jiné i hudební

divadlo Schwarz auf Weiss Heinera Goebbelse, hudebně filmový kus Up-close Michela van der Aa, unikátní celovečerní kompozici In vain Georga Friedricha Haase nebo legendární dílo Györgye Ligetiho Poème symphonique pro 100 metronomů. Orchester BERG uvedl celou řadu vlastních originálních projektů, například ve spolupráci s tanečnicí 420PEOPLE, režisérkou Petrou Tejnorovou, choreografkou Mirkou Eliášovou nebo režisérským duem SKUTR. Spolupracuje s nejvýznamnějšími českými kulturními organizacemi, mezi nimiž jsou například Centrum současného umění DOX, Divadlo Archa, Národní divadlo, festivaly Struny podzimu, Pražské jaro, Hudební fórum Hradec Králové ad. Věnuje se také edukativním aktivitám pro všechny věkové kategorie. V roce 2020 měl oslavit 20. sezónu. Je čerstvým držitelem prestižní ceny Prix Italia 2021 za projekt Hudba k siréně.

www.berg.cz

SRDEČNĚ ZVEME NA DALŠÍ AKCI LETOŠNÍ SEZÓNY!

NIPPON | ... japonské tradice a inspirace
pondělí 5. června 2023, 20:00, Studio Hrdinů

19:00 přednáška o filmu A Page of Madness (1926)
a tradici filmových vypravěčů benshi

V červnu spojíme hned několik japonských fenoménů – němé filmy dříve typicky glosoval stylizovanou hudební mluvou vypravěč benshi, v nové skladbě Jonáše Starého [*1995] jeho roli převezme japonská flétna šakuhači. V českých premiérách zazní hudba japonské skladatelky Noriko Baba žijící ve Francii a Toshia Hosokawy, jednoho z nejvýznamnějších japonských skladatelů současnosti.

Koncert se koná ve spolupráci s International Shakuhachi Festival Prague.

DALŠÍ REPRÍZY MIMOŘÁDNĚ OBLÍBENÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PŘEDSTAVENÍ!

INspiraCe | ... hudba & pohyb
Orchester BERG & 420PEOPLE & Divadlo Archa

středa 17. května 2023, 21:00 (!), Divadlo Archa
čtvrtek 18. května 2023, 20:00, Divadlo Archa

Společný projekt 420PEOPLE a Orchestru BERG v Divadle Archa propojuje intenzivní taneční a hudební akci. V unikátním, energií nabitým představení se mísí minimalismus, beatbox, dubstep a současný tanec. To vše podtrhuje nápaditá scénografie a působivý light design. Prvotní impulz a volnou inspiraci choreografce Sylvě Šafkové a skladateli Tomáši Reindlovi poskytla kultovní skladba In C amerického minimalisty Terryho Rileyho. Energie z tohoto představení doslova teče proudem!

... prožijte čistý rozhovor pohybu a zvuku ... INspiraCe je jako choreografické sochařství!
(Lucie Kocourková, OperaPlus)

choreografie: Sylva Šafková, hudba: Tomáš Reindl / Omnion
scénografie & kostýmy: Anna Chrtková, světelný design: Martin Špetlík
účinkují: 420PEOPLE, Orchester BERG & Tomáš Reindl / Omnion

Toto představení není součástí abonentní sezóny, je ale možné na ně využít POUKÁZKY.

A NĚCO NAVÍC!

Chcete s námi být intenzivněji?

Nebo nám prostě jen dát dárek?

Staňte se členy KLUBERGU!

Získáte báječný pocit, že přispíváte ke vzniku nových skladeb! Díky Vám se Orchester BERG stane také o něco méně závislý na veřejných zdrojích. A navíc Vás pozveme například na letní klubové akce, kde se potkáte se skladateli i hudebníky!

Roční členství vyjde na 1 476 Kč, pro dva je to 2 808 Kč. Nebo nám můžete každý měsíc posílat 123 Kč / 234 Kč.

ZAJÍMAVOST

Víte, že i kdybychom vyprodali sál jen vstupenkami za plnou cenu, činí příspěvek z grantů a dotací na každou z nich obvykle 700–800 Kč?

přípitek členům KLUBERGU po představení M IS FOR...

Eva Kesslová [Orchester BERG], choreograf Jiří Kylián a patronka KLUBERGU Soňa Červená

FANDÍTE NÁM? STAŇTE SE ČLENY KLUBERGU!

Chcete podpořit jedinečné projekty z oblasti nového umění?

Zajímá Vás, co se v BERGU chystá, a chcete u toho být jako první?

PŘIDEJTE SE!

Patronkou KLUBERGU je paní Soňa Červená, herečka a zpěvačka.

Měsíční členský příspěvek: 123 Kč [jednotlivec] / 234 Kč [ve dvou]

ČLENOVÉ KLUBERGU VZKAZUJÍ

„Jste úžasní, jak se neustále zdokonalujete a vymýšlíte nové a nové nápady!!! Gratuluji, obdivuji a držím palce:-)!!!!“ Martina B.

„Držím palce do další činnosti, obdivuji koncepci a koncerty se mi moc líbí.“ Jana M.

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU!

Více informací: www.kluberg.cz

Obrátit se můžete také na Evu Kesslovou – T: 604 205 937, E: kluberg@berg.cz

DĚKUJEME TĚM, KTERÍ NÁM POMÁHAJÍ!

DÁRCI: Věra Babišová, Martina Bahbouhová, Radvan Bahbouh, Jarmila a Pavel Baudišovi, Soňa Červená, Jan a Zora Činčerovi, Petr Doležal, Světlana Jägerová, Ondřej Jäger, Jakub Koutník, Tibor Lopušán, PGK, Vlasta Plocková, Helena a Martin Vágnerovi, Veronika a Libor Winklerovi

KLUBERGU [klub dárců Orchestru BERG]

Jaroslav Alt, Martina a Radvan Bahbouhovi, Šimon Caban, Soňa Červená, Nevelina Dodovová, Hana Dvořáková, Václav Eis, Petr Foltánek [ve dvou], Albert Gielen, Běla Hátlová, Anna a Petr Hejlovi, Ladislav Jack Janků, Pavel Keller, Rudolf Kryl, Jiří Kubíček [ve dvou], Rudolf Leška [ve dvou], Jana Macharáčková, Jiří Malíř, Jana Maříková, Alena Miltová, Mahulena Nešlehová, Věra Nettlová, Jáchym Novotný, Lucie Pavelková, Kristián Suda,

Kateřina Svatoňová, Tomáš Svatoň, Šárka Svobodová, Danilo Tuzar, Vladislava a Martin Valchářovi, Jan Vít, Petr Vlasák, Zuzana Zubercová a jeden anonymní člen

ANDĚLÉ [dobrovolníci]

Věra Babišová, Radvan Bahbouh, Eva a Tonda Blomannovi, Jan Brázda, AK Anna Císařová & Peter Babiš, Dominik Dvořák, Josef Dvořák, Pavel Dvořák, Rut Fialová, Ondřej Holas, Pavel Hons, Veronika Jaklová, Aleš Janíček, Tomáš Jindříšek, Jitka Kloučková, Adam Kneblík, Šimon Kočí, Ivana Kolářová, Johana Kratochvílová, Petr Kubík, Maja Madárová, Daniel Mikolášek, Alena Miltová, Martin Pavala, Michal Pečeňa, Kateřina Plevová, Eva Ridenourová, Michael Romanovský, Michaela a Howard Sidenberg, Petr Somol, Jonáš Starý, Barbora Šlosárková, Lukáš Trnka, Pavel Trnka, Jan Trojan, Pavel Trojan Jr., Šimon Urban, Michaela Volfová a David Zábranský...

PODPORA SEZÓNY 2023

Ministerstvo kultury ČR, Evropská unie prostřednictvím Národního plánu obnovy, Hlavní město Praha, Praha 1, Praha 7, Partnerství OSA, BENU – síť lékáren

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

KlasikaPlus, Český rozhlas, HISvoice, Harmonie

Děkujeme kreativní agentuře Brainz.cz za vizuální styl.

texty: Eva Kesslová

korektura: PhDr. Alena Miltová

fotografie: Christophe Abramowitz [Murail], Karel Šuster [Vrábel], Pavel Hejný [BERG]