

23. sezóna Orchestru BERG

ESPAÑA

... současná španělská hudba

pondělí 2. října 2023

19:30

DOX+

José Manuel López López – Viento de otoño / Podzimní vítr [česká premiéra]

Elena Mendoza – Relato improbable / Nepravděpodobný příběh [česká premiéra]

--- přestávka ---

Raquel García Tomás – Tiempo suspendido. Estudio sonomecánico no. 1 / Znehybnělý čas. Sonomechanická studie č. 1 [česká premiéra]

Petr Hora – The Canvas: El lenguaje de Jesús / Plátno: Jazyk Ježíšův [světová premiéra]

Iñaki Alberdi – akordeon & hlas

Peter Vrábel – dirigent

Orchestr BERG

Anna Romanovská Fliegerová, Jana Kubánková – housle, Kateřina Lískovcová – viola, Helena Velická – violoncello, Vojtěch Masnica – kontrabas, Jana Jarkovská, Janina Hora – flétny, Marta Bílá – hoboje, Veronika Coganová – klarinet a basklarinet, Tereza Kosková – klarinet, Iva Burýšková – fagot a kontrafagot, Petra Tyrnerová – horna, Pavel Hromádka – trubka, Jan Triebenekl – trombón, Jiří Genrt – tuba, Martin Kleibl, Jakub Tengler – bicí nástroje, Hana Hrachovinová – harfa, Pavol Praženica – klavír

Jiří Lukeš – elektronika, Josef Krůšek – zvukový design

Koncert se koná ve spolupráci s Institutem Cervantes v Praze a Centrem současného umění DOX. Podpořila jej Evropská unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. DĚKUJEME!

José Manuel López López [*1956] vystudoval klavír, skladbu a dirigování na Královské konzervatoři v Madridu, odkud pochází. V roce 1986 přesídlil do Paříže, kde se věnoval elektroakustické hudbě, a to pod vedením Tristana Muraille na institutu IRCAM, mezi jeho učiteli byli i Olivier Messiaen, Luigi Nono, Pierre Boulez, ale také Horacio Vaggione na Paris Université 8. Zde sám od roku 1992 učí, dnes vede oddělení skladby. Získal řadu ocenění, stipendií, rezidenčních pobytů i objednávek od francouzské i španělské vlády, a to včetně španělské národní ceny za hudbu [Premio Nacional de Música]. Psal na objednávku Radio France, Arditti Quartet, festivalu Musica de Strasbourg, Gulbenkian Foundation [Lisabon], IRCAM Paris, Národního španělského orchestru a mnoha dalších. Byl mimo jiné členem poradního panelu Nadace BBVA, hostujícím profesorem skladby na letní akademie při Mozarteu Salzburg nebo uměleckým ředitelem Auditorio Nacional de Música v Madridu. Píše pro sólisty, komorní ansámby, symfonické orchestry, pracuje s technologiemi nejrůznějšího typu. V roce 2004 vznikla multimediální opera La noche y la palabra [Noc a slovo], je autorem zvukových instalací [společně s výtvarníkem Francisem Naranjo], vytvořil skladbu La Céleste pro bicí, samplý a video. Inspiraci nachází také v literatuře, k několika skladbám ho inspirovaly japonské haiku.

www.josemanuel-lopezlopez.com

V roce 1996 získal José Manuel López López roční rezidenční pobyt ve vile Kujoyama v Kjótu. Mimo jiné tu znovu potkal Ichira Nodairu, jednoho ze zakladatelů souboru Tokyo Sinfonietta, a toto setkání bylo impulzem ke vzniku skladby **Viento de Otoño** [Podzimní vítr] pro velký ansámbl. Podzim je snad nejpoetičtější ročním obdobím, kterým se nechala inspirovat řada umělců, včetně japonských básníků, tvůrců haiku. A pro tyto krátké poetické útvary se nadchl i José Manuel López López. Podzimní vítr nabízí setkání kultur Západu a Východu. Podzim je obdobím rovnodennosti a rovnováhy, zlatým středem dráhy Slunce mezi létem a zimou.

Premiéra se uskutečnila 17. prosince 1999 v Tokiu, ansámbl Tokyo Sinfonietta řídil Ichiro Nodaira. Skladba nese věnování italskému muzikologovi Luigimu Pestalozzovi.

Elena Mendoza [*1973] pochází ze španělské Sevilly, kromě klavíru a skladby vystudovala také německou lingvistiku. Snad proto ji zajímají divadelní koncepty, které spojují jazyk, prostor a hudbu. Již v roce 2007 vytvořila hudební divadlo Niebla [Mlha] pro drážďanské Hellerau, v roce 2014 měla v Královském divadle v Madridu premiéru opera La Ciudad de las mentiras [Město lží], obě společně s Matthiasem Rebstockem. Jejich posledním společným projektem byl v roce 2019 Der Fall Babel [Pád Babylónu / Případ Babylón]. Spolupracovala s mnoha renomovanými ansámblly [Ensemble Ascolta, ensemble recherche, Klangforum Wien, Ensemble Modern nebo Neue Vocalsolisten Stuttgart] i se symfonickými tělesy [mj. Orquesta nacional de España, Philharmonisches Orchester Freiburg nebo Orquesta Sinfónica de Madrid] a řadou dalších. Již od dob studií žije v Německu, je profesorkou skladby na berlínské Universität der Künste.

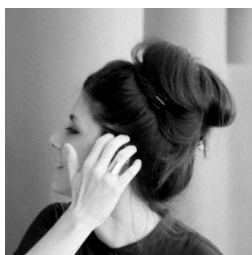
www.elenamendoza.net

Krátká skladba **Relato improbable** [Nepravděpodobný příběh] vznikla jako úvodní studie k opeře La ciudad de las mentiras [Město lží]. Jejím základem je povídka Album od Juana Carlose Onettiho: Mladý muž se zamiluje do ženy (v opeře do harmonikářky), protože vypráví neobyčejné příběhy o exotických místech a postavách. Tyto zdánlivé fikce přenášejí dvojici daleko od reality. Na konci příběhu ale muž objeví album s fotografiemi, které dokazují, že všechny příběhy byly skutečné, a to je pro něj největší zklamání: žena ho zradila, protože mluvila pravdu.

V Relato improbable proto vypráví jeden z příběhů akordeonista a je jedno, jestli jde o muže nebo ženu. Premiéra se uskutečnila 17. 3. 2013 na Salzburšském bienále, na akordeon hrála Karin Küstner, Österreichisches Ensemble für Neue Musik dirigoval Manuel Nawri.

Hrad se nacházel v Aberdeenu a byl tak starý, že vítr profukoval chodbami, síněmi i po schodištích. Uvnitř vanul ještě silněji než v noci venku. A déšť, kvůli kterému jsme se dva dny shromažďovali u krbu, nás nakonec přitáhl k rozbitým oknům. Nemluvili jsme, od rána do večera jsme kroužili po salónu, nos každého z nás proti okenní tabulce, znehybnělí jako kamenné postavy v kostele. Třetí den nakonec Mac Gregor oznámil, že už neprší, ale začíná sněžit. A že cesty se uzavřou, takže každý z nás se má sám rozhodnout, jestli to je lepší nebo horší než déšť.

[text: Juan Carlos Onetti / překlad: Eva Kesslová]

Raquel García Tomás [*1984] se specializuje na interdisciplinární díla, hudbu často kombinuje s technologiemi a videem, na svém kontě má celou řadu oper. Za operu Go, ÆNEAS, go! získala ocenění Berliner Opernpreis [2014], opera disPLACE – Història d'una casa měla premiéru na festivalu MusikTheaterTage Wien [2015] a další uvedení v Královském divadle v Madridu [2016], kde měla premiéru i opera buffa Je suis narcissiste [2019] – ta získala nominaci The International Opera Awards v kategorii nejlepší světová premiéra. Letos v březnu se v Gran

Teatre del Liceu v Barceloně uskutečnila premiéra její nejnovější opery Alexina B. Její hudba pravidelně zní na významných evropských pódiiích [Queen Elizabeth Hall / Southbank Centre], Philharmonie Luxembourg, Het Concertgebouw, Wiener Konzerthaus, Musikverein,

Elbphilharmonie Hamburg ad.) a festivalech (Huddersfield Contemporary Music Festival, Lucerne Festival, Dresdner Festspiele), spolupracovala také s London Sinfonietta nebo English National Ballet. V roce 2018 získala doktorát na Royal College of Music v Londýně. Její hudbu vydává Mondigromax.

www.raquelgarciatomas.com

Tiempo suspendido. Estudio sonomecánico no. 1 [Znehybnělý čas. Sonomechanická studie č. 1] se snaží dosáhnout vysoké míry synchronicity a souladu mezi vizuálním obsahem a ansámblem. Videomateriál je výsledkem pečlivé koláže vytvořené z mnoha zdrojů – nalezených záběrů. Výsledkem je nový vizuální a zvukový diskurz, který zkoumá jak rytmus a gesta, tak vzájemné vztahy mezi zvukem a pohyblivým obrazem. V tomto díle chtěla Raquel prozkoumat elasticitu času, jeho smršťování a především rozšiřování. Nový narativní diskurz, který z tohoto procesu vzniká, usiluje o kontrastní a pružnou gestičnost, v níž se ansámbl stává přesným strojem, jenž se neoddělitelně propojuje s obrazem.

Skladbu poprvé uvedl 25. 3. 2018 Ensemble Sonido Extremo pod vedením Jordi Francése na festivalu ENSEMS ve Valencii.

Petr Hora [*1981] pochází z Heřmanova Městce, studoval varhany a skladbu na Konzervatoři v Teplicích, ve studiu skladby dále pokračoval na Akademii múzických umění v Praze u Hanuše Bartoně a Luboše Mrkvičky, od roku 2022 se tu v doktorském programu pod vedením Michala Nejtka zabývá zkoumáním nonverbálních hlasových prostředků v hudbě. Letos v květnu tak mělo premiéru hudebně divadelní představení *The Theatrical Stroll of a Diamond Spider*. Tři roky působil jako dramaturg souboru Ensemble Terrible. Na objednávku Orchestru

BERG napsal již tři skladby, jeho kompozice *A River Call* pro cyklus poledních mikrokoncertů *Hudba k siréně* zvítězila v hlasování veřejnosti v rámci první desítky skladeb.

The Canvas: El lenguaje de Jesús [Plátno: Jazyk Ježíšův]

Nejprve jsem přemýšlel o modlitbě, Španělsko má silnou křesťanskou tradici. Nakonec jsem se rozhodl pro *Credo*, respektive jeho čtyři verše:

Dios de Dios

Luz de Luz

Dios verdadero de Dios verdadero
engendrado, no creado

Bůh z Boha

Světlo ze světla

pravý Bůh z pravého Boha
zrozený, nestvořený

Plátna tónů jsou napínána a smršťována. Někdy se roztrhají a jindy zase rozplynou. Lidský hlas je zde jako připomínka naší tělesnosti. Dech, krev, napínání a smršťování hlasivek, napínání a smršťování času...

Akordeonista **Iñaki Alberdi** [*1973] je vášnivým propagátorem současné hudby. Pravidelně tak spolupracuje se současnými skladateli na rozšiřování akordeonového repertoáru. Vedle řady španělských skladatelů to byli i Karlheinz Stockhausen nebo Sofia Gubajdulina – za CD s jejími díly získal ocenění Gramophone Editor's Choice Award. Díky transkripcím ovšem jeho repertoár sahá od renesance po současnost. Jeho další vášní je pedagogická činnost, pro studenty z celého světa vytvořil dokonce digitální platformu *Iñaki Alberdi Virtual Academy*.

Pravidelně vystupuje jako sólista, komorní hráč i jako hostující umělec nejen u mnoha španělských symfonických orchestrů, ale například i s Royal Liverpool Philharmonic nebo se sborem *Neue Vocalsolisten Stuttgart*. Vystoupil mimo jiné v Teatro La Fenice, Auditorio Nacional (Madrid), na Benátském bienále a na mnoha dalších místech po celém světě. Vyhrál

řadu významných soutěží [Coupe Mondial – Mistrovství světa / 1994, Mezinárodní akordeonovou a bajanovou soutěž v Moskvě / 1995], dnes se soutěží účastní jako porotce.

www.ialberdi.com

Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. V roce 1995 založil Orchester 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 zásluhy o kvalitu a šíření české hudby.

Orchester 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 Heina 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. Za projekt Hudba k siréně získal prestižní cenu Prix Italia 2021.

www.berg.cz

SRDEČNĚ ZVEME NA DALŠÍ AKCI LETOŠNÍ SEZÓNY!

NEVIDITELNÉ SIGNÁLY | ... lidská existence a samota
pondělí 6. listopadu 2023 v 19:30 | Divadlo Archa

Pavel Šabacký – nová skladba pro baryton a ansámbli
[světová premiéra]

Karim Haddad – Ce qui dort dans l'ombre sacrée [česká premiéra]

Sarah Nemtsov – Communication - lost - found [česká premiéra]

Martin Smolka – Solitudo [česká premiéra]

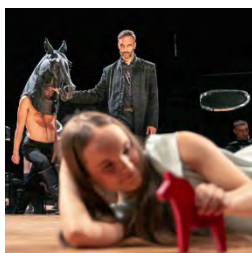
Vojtěch Šembera – baryton
Orchester BERG & Peter Vrábel – dirigent

Člověk je obvykle obklopený společností, přesto mnoho lidí trpí **samotou. (Ne)schopnost komunikace** spojuje i rozděluje. Tyto paradoxy provázejí život od narození do smrti, extrémním řešením může být i dobrovolný odchod ze světa. Komunikace je ale většinou obohacující – jako ve **vztahu učitele a žáka**. Kompozice renomovaného skladatele Martina Smolky se setká s novinkou jeho absolventa Pavla Šabackého [*1995], večer tematicky doplní díla Karima Haddada [Libanon / Francie] a Sarah Nemtsov [Německo].

Koncert se koná ve spolupráci s Divadlem Archa.

ŘÍJNOVÉ DERNIÉRY ÚSPĚŠNÝCH INSCENACÍ!

... nejsou součástí abonentní sezóny, je ale možné na ně využít **POUKÁZKY**

Spitfire Company – Orchester BERG – Divadlo Komedie

uvádí

TAK TIŠE AŽ

... intimní hudební divadlo

pondělí 16. října 2023, 19:30, divadlo Komedie

Hudební inscenace oceňovaná diváky i kritikou nabízí mimořádný zážitek!

„Sněží. / Už léta nesněžilo. / Být vločkou... / a nebýt, / nemít tělo.“

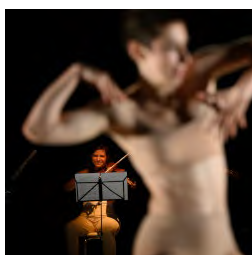
Jaké jsou pocity ženy, která se rozhoduje veřejně vypovědět vše, co se jí stalo ve chvíli, kdy se z dítěte proměňovala v dívku?

„nevšední inscenace, jak zvoleným tématem, které hudba zprostředkovala s emoční přesvědčivostí, tak pěveckými a hereckými výkony“ [Jana Machalická, Lidové noviny]

hudba: Slavomír Hořínský, režie: Petr Boháč a Miřenka Čechová, libreto: Jana Šrámková
scéna a kostýmy: Lucia Škandíková, light design: Jiří Šmirk

účinkují: Markéta Cukrová, Sarah Alon, Martin Dvořák, Martin Talaga

Orchester BERG & dirigent: Peter Vrábel

INspiraCe | ... hudba & pohyb

Orchester BERG & 420PEOPLE & Divadlo Archa

středa 25. října 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!

... 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

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 KLUBERG – Eva Kesslová [Orchestr BERG], choreograf Jiří Kylián a paní 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.

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 Lopusan, PGK, Vlasta Plocková, Helena a Martin Vágnerovi, Veronika a Libor Winklerovi

KLUBERG (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 Kubiček [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 Zuberová 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: Karel Šuster [Hora, Vrábel, koncert 6/11, INspiraCe], Pavel Hejný [BERG], Claude Truong-Ngoc [López López], Lluc Queralt [García Tomás], Noel Tovia Matoff [Mendoza]