P1/M1

Slavíme s českou hudbou

Slavnostní koncert ke Dni vzniku samostatného československého státu

Andrei Ioniţă – *violoncello*

Jiří Rožeň – *dirigent*

Moravská filharmonie Olomouc

Bohuslav Martinů

Předehra pro orchestr H. 345 7´

Antonín Dvořák

Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104 40´

Allegro

Adagio ma non troppo

Finale. Allegro moderato

***

Bedřich Smetana / George Szell

Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“ v úpravě pro orchestr 30´

Allegro vivo appassionato

Quasi polka

Largo sostenuto

Vivace. Meno presto

Po okupaci Francie nacistickými vojsky byl Bohuslav Martinů (1890–1959) nucen emigrovat do Spojených států. Teprve v Americe, ve svých dvaapadesáti letech, kdy již měl na kontě více než tři sta děl nejrůznějších žánrů, napsal svou *První symfonii*. Lze říci, že tato hudební forma byla pro něj prostředkem, jak si vybudovat renomé a prosadit se v „Novém světě“. Během několika let se mu to vskutku podařilo – stal se jedním z nejčastěji uváděných žijících autorů na severoamerickém kontinentu. Po své symfonické prvotině (1942) se k této formě každoročně vracel. Poslední, šestou symfonii, *Symfonickou fantazii*, za kterou mu Společnost amerických kritiků udělila cenu za nejlepší premiérově uvedenou skladbu roku 1955, však dokončil teprve v roce 1953 v Paříži. Na podzim téhož roku se Martinů se svou chotí Charlotte přesunul na francouzskou riviéru do Nice. Koupil si zde klavír, aby mohl komponovat, a kromě nevydařeného pokusu o tvorbu nové opery vyhověl další objednávce na novou kompozici. V průběhu měsíce listopadu napsal jedinou orchestrální skladbu tohoto období – *Předehru (Overture) H. 345*, určenou Sdružení rodičů a přátel při newyorské Mannes College of Music, na které jistou dobu pedagogicky působil. Osmiminutová skladba vyniká způsobem, jímž skladatel exponuje menší nástrojové skupiny orchestru jako připomínku na Martinů dřívější zálibu v hudební formě concerto grosso.

O dlouhém váhání a přemlouvání ze strany prezidentky newyorské konzervatoře Jeanette Thurberové se vlastenecky smýšlející Antonín Dvořák (1841–1904) odhodlal přijmout její nabídku a v roce 1893 s rodinou přeplul oceán, aby poté po dobu tří školních roků v americké metropoli zastával post ředitele tamní konzervatoře. Kromě učení bylo jeho posláním šířit coby dirigent povědomí o artificiální evropské hudbě, a zejména měl vybudovat základy vznikající národní hudby Spojených států. Na rozdíl od prvních dvou let, kdy skladatele provázelo nadšení z nového prostředí a nevšedních zážitků, a v průběhu kterých zkomponoval symfonii *„Z nového světa“* a *Biblické písně*, byly poslední měsíce strávené v New Yorku pro manžele Dvořákovy téměř utrpením. Velmi se jim stýskalo po Vysoké a po dětech, jež tenkrát zůstaly doma v Čechách; tížila je též nastalá hospodářská krize v Americe, v jejímž důsledku skladatel nedostával odměny za vykonanou práci. Ze všeho nejvíc byl Dvořák znepokojen zprávou o závažné nemoci Josefiny Kounicové, starší sestry své choti, do které byl v mládí vášnivě zamilován. Právě v této době napsal své nejzávažnější koncertantní dílo, překvapivě svěřené violoncellu – nástroji, jejž nepovažoval za hodný sólového partu – spíše si myslel, že „nahoře huhňá a dole brumlá“. Po návštěvě koncertu newyorského kolegy Viktora Herberta, který sám v roli sólisty premiérově uvedl svůj v pořadí druhý *Violoncellový koncert e moll*, Dvořák svůj názor zcela změnil. Udivený Herbertovým mistrovstvím v instrumentaci díla a ovlivněný popsanými životními okolnostmi zkomponoval velkolepý čtyřicetiminutový *Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104*. Měsíc poté, co se Dvořákovi vrátili do Čech, Josefina Kounicová zemřela. Melodii její oblíbené písně od Dvořáka *Kéž duch můj sám* uslyšíme v pomalé větě a také v závěrečném úseku celého koncertu, který v důsledku této smutné události pak skladatel dokomponoval – jde o hudební pomník jeho mladistvé lásce. Na jaře roku 1896, při prvním provedení koncertu v Londýně, vystoupil coby sólista mladý Angličan Leo Stern; orchestr Philharmonic Society řídil sám Antonín Dvořák. Třívětý koncert, který vyniká rovnocenným postavením sólového a orchestrálního partu, je v dnešní době nejčastěji uváděným dílem svého druhu.

V letošním roce – Roku české hudby 2024 – končícím číslicí 4 si západní hudební svět připomíná zejména 200 let od narození, ale také 140 let od úmrtí Bedřicha Smetany (1824–1884), zakladatele české moderní hudby. Tento všestranný umělec, který mezinárodně vynikl jako hudební tvůrce, byl také vynikajícím klavíristou, komorním hráčem, dirigentem a sbormistrem, ale také uznávaným pedagogem a erudovaným hudebním kritikem. Svým působením ve všech zmíněných oblastech Smetana výrazně ovlivnil další vývoj českého kulturního prostředí. Na mezinárodní hudební mapě se Smetana zapsal svými symfonickými básněmi z cyklu *Má vlast*, zejména *Vltavou*. V domácím prostředí je jeho komická opera z vesnického prostředí *Prodaná nevěsta* stálicí na všech divadelních prknech a jeho opera *Libuše* je pravidelně uváděna u příležitosti výročí české státnosti. Oba hudební žánry – symfonická i operní díla – posloužily autorovi k vyjádření vlasteneckých názorů a k reflexi aktuálního společenského a kulturního dění. Zcela opačně je tomu v případě jeho nepříliš rozsáhlé komorní tvorby, která je velmi intimní a jejímž prostřednictvím se skladatel vyrovnával se svým bolestným osudem a životními ztrátami.

Ke komorní hudbě se Smetana obracel vždy v klíčových okamžicích, kdy měl příležitost se zcela zastavit, zklidnit a zrekapitulovat svůj dosavadní život. Bylo tomu tak i v roce 1876, kdy konečně opustil ruch velkoměsta a přestěhoval se k rodině své dcery Žofie do Jabkenic u Mladé Boleslavi. V té době již měl za sebou většinu svých významných skladeb včetně *Vltavy*, právě dokončil komickou operu *Hubička* a již dva roky ho trápila ztráta sluchu. „Chtěl jsem totiž si vyobrazit v tónech běh svého života. Skladba jest takřka jen soukromá, a proto úmyslně psána pro 4 nástroje, které jakožto v přátelském úzkém kruhu mají o tom hovořiti mezi sebou, co mne tak významně hněte.“ Předposlední den roku 1876 dokončil jeden ze svých nejvýznamnějších opusů – *Kvartet č. 1 e moll „Z mého života“*, který neodmyslitelně patří ke špičce světové komorní literatury. Podrobný obsah kvartetu Smetana sdělil v dopise svému důvěrnému příteli, hudebnímu historikovi a spisovateli Josefu Srbovi-Debrnovi. Podle skladatelových slov začíná první věta hlavním motivem, který má představovat „volání osudu do boje života“. Následující „quasi polka“ svědčí o jeho zálibě v tanci a cestování. Třetí větu věnoval Smetana památce své milované ženy Kateřiny, která v roce 1855 podlehla tuberkulóze. Dílo uzavírá hudba zobrazující radost z nalezené cesty v národním umění, štěstí u úspěchu, až se nakonec ohlásí hrozba krutého osudu.

Ivana Kalina Tabak

Andrei Ioniţă – violoncello

Je držitelem zlaté medaile z XV. ročníku Mezinárodní Čajkovského soutěže a jedním z nejobdivovanějších violoncellistů své generace, kterého londýnský deník *The Times* označil za „jednoho z nejzajímavějších violoncellistů posledních deseti let“. Jeho debutové album u Orchid Classics kombinuje světovou premiéru Bretta Deana s Bachem a Kodálym, což přimělo časopis *Gramophone* k prohlášení, že je to „violoncellista s vynikajícími schopnostmi, hudební představivostí a oddaností hudbě naší doby“.

V roce 2017 Andrei debutoval v USA recitály v Chicagu a Washingtonu, a v newyorské Zankel Hall vystoupil se svým debutovým recitálem. Mezi nejvýznamnější koncerty předchozí sezony patří vystoupení s Chicagským symfonickým orchestrem, Gewandhaus Orchestra, Detroit Symphony, Münchner Philharmoniker, Orchestre symphonique de Montréal, BBC Philharmonic, Dánským národním symfonickým orchestrem, Royal Scottish National Orchestra, San Diego Symphony, Yomiuri Nippon Symphony a BBC National Orchestra of Wales. Spolupracoval se slavnými dirigenty, jako jsou Herbert Blomstedt, Cristian Măcelaru, Sylvain Cambreling, Kent Nagano, Omer Meir Wellber, John Storgårds, Joana Mallwitz a Ruth Reinhardt. Vystoupil na recitálech v Konzerthaus Berlin, Elbphilharmonie, Tonhalle v Curychu, LAC Lugano, L'Auditori v Barceloně a na festivalech Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Verbier a Martha Argerich. Andrei Ioniță je díky svému výjimečnému talentu všestranným a vyhledávaným interpretem komorní hudby. Na svých koncertech spojuje síly mimo jiné s Marthou Argerich, Christianem Tetzlaffem, Sergejem Babayanem a Stevenem Isserlisem.

Andrei Ioniță se narodil v rumunské Bukurešti v roce 1994 a stal se nejprve studentem Ani-Marie Paladi a později profesora Jense Petera Maintze na Univerzitě umění (UdK) v Berlíně. Andrei hraje na violoncello od Filippa Fassera z Brescie.

Jiří Rožeň – dirigent

Studoval dirigování na konzervatořích a univerzitách v Praze, Salcburku, Hamburku, Curychu a Glasgow. Je finalistou soutěží Nestlé and Salzburg Festival Young Conductor’s Award a Donatella Flick LSO Conducting Competition. Spolupracoval s Donaldem Runniclesem a Thomasem Dausgaardem, byl jejich asistentem na festivalech BBC Proms a na Edinburském mezinárodním festivalu. Předtím byl asistentem dirigenta Skotského symfonického orchestru BBC. Jeho mezinárodní věhlas neustále roste, k čemuž přispěla jeho debutová vystoupení s Královským filharmonickým orchestrem, Královským liverpoolským filharmonickým orchestrem a Orchestre National du Capitole de Toulouse. Dirigoval všechny významné orchestry v Belgii a hostoval u Královského skotského národního orchestru, Symfonického orchestru ve Stavangeru, Poznaňské filharmonie, Státního orchestru Kassel, Rumunského rozhlasového národního orchestru a PKF – Prague Philharmonia, s níž debutoval na Pražském jaru 2016. Spolupracuje s renomovanými sólisty, jako jsou Nobuyuki Tsuji, Randall Goosby, Alban Gerhardt, Lukáš Vondráček, Esther Yoo, Kian Soltani, Pavel Šporcl, Francesca Dego, Jan Mráček, Kirill Gerstein, Vadim Gluzman a Lawrence Brownlee.

Je vášnivým propagátorem a znalcem české hudby, pravidelně uvádí skladby Bohuslava Martinů, Josefa Suka, Leoše Janáčka, Viktora Kalabise, Miloslava Kabeláče ad. Kromě symfonického repertoáru buduje i svůj repertoár operní. Během působení ve Skotsku dirigoval např. Stravinského *Mavru*, Waltonova *Medvěda*, Brittenova *Owena Wingrava* či Straussova *Netopýra*. V minulé sezóně dirigoval ve Státní opeře Praha několik operních titulů včetně nové úspěšné inscenace Schulhoffova *Flammena*, své první *Rusalky* a dvojpředstavení Weillových *Sedm smrtelných hříchů* se Schoenbergovým *Očekáváním*. V létě 2022 uvedl českou premiéru Nonova *Prométhea* v rámci Ostravského centra nové hudby. V sezóně 2024/25 Rožeň debutuje se symfonickými orchestry Královská filharmonie Stockholm, Philharmonie Zuidnederland a Musikkollegium Winterthur. Vrací se také k Hamburským symfonikům, Interlaken Classics, Orchestre National de Metz a Slovenské státní filharmonii.

Do večerního programu prosím umístit také LOGA SMETANA 200 A RČH 2024