Carolus et Wenceslaus

Materiály k programu

Účinkující:

Isabella Shaw – zpěv, gotická harfa

Mara Winter – středověká příčná flétna

Jakub Michl – vielle

Životopisy

Soubor **Motus Harmonicus** se zpočátku specializoval převážně na hudbu 17. století. Od doby svého založení v roce 2010 se však zájem jeho členů značně rozšířil směrem k hudbě středověku, renesance ale i lidové hudbě, rovněž však k vzájemnému vztahu roviny hudby, slova, symbolu a mýtu. Pod uměleckým vedením Jakuba Michla a Isabelly Shaw se obsazení ansámblu proměňuje podle různých druhů programů, instrumentace i epochy hraného repertoáru. Ansámbl staví svá představení na literárním a příběhovém obsahu, nezřídka proto spolupracuje s recitátory, tanečníky a herci. Soubor má za sebou řadu obnovených premiér z repertoáru staré hudby, natáčení pro Český rozhlas a vystoupení v řadě domácích i zahraničních festivalů, jako Haydnovy hudební slavnosti, Musica figurata, Sidney Sussex Arts v Cambridge, Theatrum Kuks, Americké jaro, Komorní cyklus PKF a další.

Mezzosopranistka Isabella Shaw je původem z Denveru (Colorado, USA). Sólově účinkovala v řadě festivalů (Haydnovy hudební slavnosti, Sidney Sussex Arts Festival, Americké Jaro či Musica Figurata). V roce 2013 jí bylo uděleno prestižní stipendium „Barbara Thornton Memorial Scholarship“ za účelem dalšího studia stylové interpretace středověké hudby. Isabella vystudovala zpěv na Trinity College of Music v Londýně a literaturu na univerzitě v Cambridge. Účastnila se interpretačních tříd s osobnostmi jako Benjamin Bagby, Markéta Cukrová, Mauricio Molina, Joel Fredericksen, Julie Hassler, Lorenzo Charoy, Corina Marti a další. V současnosti studuje ve třídě Vitomira Marofa v chorvatském Záhřebu. Kromě spoluřízení ansámblu Motus Harmonicus účinkuje v souborech Musica Florea či Ensemble Inégal. Kromě zpěvu píše beletrii a poezii. Její báseň *Variations on the Western Wind* byla roku 2011 odměněna literární cenou “Benjamin Zephaniah Poetry Prize”.

Mara Winter je specialistkou ve hře na historické příčné flétny, v současnosti působí zejména v USA. Vystudovala starou hudbu na Cornish College of Arts, dále studovala ve třídě Janet See v Seattlu, Molly Barth a Kim Pineda na University of Oregon, a také u Michael Debost a Kathleen Chastain na Oberlin Conservatory. V roce 2015 obdržela od Early Music America stipendium Barbara Thornton Memorial Scholarship. Doposud účinkovala na festivalech staré hudby v Berkeley či Vancouveru, nebo s řadou souborů staré hudby, jako je například Berwick Academy Orchestra.

Jakub Michl vystudoval violoncello na Pražské konzervatoři a hudební vědu na FFUK v Praze. Violu da gamba studoval u Petra Wagnera, Michaela Brüssinga a Alison Crum na Trinity College of Music v Londýně. V současnosti pokračuje v dálkovém studiu u Vittoria Ghielmiho na Mozarteu v Salzburgu. Absolvoval mistrovské třídy s Jordi Savallem, Wielandem Kuijkenem, Marianne Müller, Hille Perl, Richardem Boothbym či Markem Štrynclem. Je laureátem interpretační soutěže o sólový výstup s orchestrem v rámci Hudebního festivalu Znojmo v roce 2013. Doposud spolupracoval se soubory The Czech Ensemble Baroque, Musica Florea, Les Traversées Baroques, Hypochondria Ensemble, Trinity College Consort of Viols, Greenwich Baroque a dalšími. Mimo koncertní činnost se věnuje výzkumu hudební kultury v Čechách 17.-19. století na Akademii věd ČR (Kabinet hudební historie), stejně jako výuce staré hudby a hry na violu da gamba.

Jiří Bartoš Šturc vystudoval hudební vědu a historii na filozofických fakultách v Olomouci a Brně, kde se rovněž věnoval klasickému zpěvu a herectví. Do stálého angažmá v Šaldově divadle nastoupil v r. 2006 jako člen operního sboru a spolupracuje taktéž se souborem činohry. Jako člen souboru vyvíjí i bohatou činnost přednáškovou na kulturněhistorická témata a dějiny opery.

Slovo k programu

Doba Karla a Václava Lucemburského se nachází na rozcestí dvou významných hudebních tradic. Na jedné straně stojí sklonek více než tří set let dvorské zpívané lyriky, na straně druhé vrcholí proud nového komponovaného stylu „ars nova“.

Trubadúrský odkaz byl tradicí ústní. Lyrika nejrůznějších autorů žila svůj vlastní život od chvíle, kdy byla poprvé přednesena na veřejnosti. Byla přenášená po paměti, a s tím i dokomponovávaná a vylepšovaná o další sloky, nové či nově ozdobené melodie, a to dávno po smrti svých původních autorů. Teprve když tato praxe začala na počátku 14. století umírat, chopili se literáti pera a začali vymírající tradici dokumentovat do rozsáhlých rukopisných sborníků. Dávají tak zároveň sklonku této tradice akademický ráz: stará zpívaná dvorská lyrika je systematicky zapisována, jsou sbírány a zapisovány životopisy starých trubadúrů a truvérů. Přesto, že je tato lyrika považována ve 14. století za staromódní, vznikají na tento způsob verše nové. V tomto směru navazuje na starou tradici např. Guillaume de Machaut, a ve stejném bodě nalézáme i písně Václava Lucemburského.

Když se Václav posledního února roku 1337 narodil v Praze, nastalo zatmění slunce, což nebylo považováno za dobré znamení. Brzy nato vypukla na západě Evropy Stoletá válka, Václavův otec Jan padl u Kresčaku 1347. V závěti odkázal Václavovi Lucembursko, to však bylo zcela zastaveno pro výdaje, které stála Lucemburky jejich cesta na císařský trůn. Václavovi byla předurčena o 15 let starší Jana Brabantská. Jejich manželství zůstalo bezdětné, přesto však podle kronik žili nekonfliktní společný život.

S rodovými dluhy, které po sobě Jan zanechal, se rodina vyrovnávala dlouho. Sám Václav se potýkal se složitou politickou situací týkající se finančního odškodnění Janiny sestry, manželky Ludvíka Flanderského. Ludvík nechtěl peníze, nýbrž panství Mechelen, o něž začal vojensky usilovat. Následovala brabantsko-flanderská válka, jejíž důsledky byly pro Brabantsko podstatně horší než dobrovolná ztráta Mechelen. Politicky schopný bratr Karel IV. však dokázal vytěžit i z této situace: jelikož byly válkou porušeny původní dohody, smlouvou podepsanou v Maastrichtu mezi jím, Václavem a Janou, posílil Václavovy pravomoci, čímž se z Václava stal skutečný vévoda a Brabantsko tak dědičně připadlo rodu Lucemburků. Od 1366 sídlil Václavův dvůr v Bruselu, se slavnými hony, hostinami, taneční zábavou, turnaji, na pořadu dne byla poezie, výstupy histrionů, jokulátorů a truvérů – mimo jiné i z Čech či Anglie.

Římský císař Karel IV. vycházel s bratrem dobře. Poctil ho řadou pravomocí: právem doprovázet císaře po levém boku ve výpravách proti povstalcům, pozicí arcičíšníka a arcištolby. Václav bratrovi pomáhal ve sbírání svatých ostatků a doprovázel ho na politických jednáních. Karel nazývá Václava ve zlaté bule „svým drahým, věrným a v stálosti pevným bratrem“. V roce 1366 jmenoval Karel Václava generálním vikářem západní římské říše. Vikariát ovšem nepřežil rok 1371, kdy vévoda prohrál bitvu u Baesweileru proti Vilémovi Julišskému a Eduardu Geldernskému a následujících deset měsíců strávil v zajetí na hradě Nideggen na řece Ruhr. Karel byl nucen Václava vysvobodit osobně, i postoupit jeho vikariát s okleštěnými pravomocemi kolínskému arcibiskupovi.

Oněch deset měsíců vězení vneslo do Václavova života nový rozměr. Odloučení od společnosti ho vedlo k introvertním aktivitám, a zřejmě právě zde začal plně pěstovat své psaní lyriky. Již od 60. let ho do tohoto umění zasvěcoval Jean Froissart, který Václavovi pomohl duševně zpracovat tragickou porážku a frustraci z neúspěchu společnou prací na veršované kompozici *La Prison Amoureuse* (1372). Román *Méliador*, sepsaný Froissartem na Václavovu objednávku, prozrazuje, jak vévoda nahlížel na vlastní epochu a jaké události považoval za podstatné. Události Václavovy doby jsou zde zakódovány do dějové struktury artušovských legend. Na Václavovo přání se staly součástí tohoto díla i jeho vlastní verše, které budou předneseny v rámci tohoto vystoupení.

Program

1. Ma douce dame souverainne

Má sladká paní, pokud vím,

že na váš život nepad stín,

žádná bolest mě neporaní.

Neboť žal prchá jako dým

a stesk se stává nicotným,

má sladká paní, pokud vím,

že na váš život nepad stín.

A není lepším odškodným

pro srdce, jež vám chce být vším,

než stane-li se vaší zbraní.

Má sladká paní, pokud vím,

že na váš život nepad stín,

žádná bolest mě neporaní.

2. Ma dame, je vous laissai

Má paní, ponechám vám,

když k rozloučení mávám,

tělo se srdcem oddaným.

Vezměte si je, neboť jím

se navždy odevzdávám.

Na světě sotva dá se nám,

vyznávám hlasem upřímným,

cokoli víc, než cit. Já k vám mám

důvěru, kterou neztratím,

a proto se vám, paní, vzdávám.

Nepodlehnu-li dříve ranám,

pak šťastným bude posláním,

když příkazy vám vyplním

lépe, než já sám očekávám.

Má paní, ponechám vám,

když k rozloučení mávám,

tělo se srdcem oddaným.

Vezměte si je, neboť jím

se navždy odevzdávám.

3. Diex le gart de mal et d’anoi

Bůh chraň ji před nudou a zlem,

tu lásku, jež mou duši sytí.

Poněvadž mě má v srdci svém,

Bůh chraň ji před nudou a zlem.

Své přání, na mou věru, jsem

ochoten i ctí zaplatiti.

Bůh chraň ji před nudou a zlem,

tu lásku, jež mou duši sytí.

4. Je me loe de mes ieuls

Pochválit chtěl bych zraky své,

zraky, jež stále vzněcují

mé srdce plné touhy.

Protože tolik šťastné je,

netoužím ani po ráji.

Pochválit chtěl bych zraky své,

zraky, jež stále vzněcují.

Byť mi i změnu nabídne

samotný Bůh, já nechci ji

po celý život dlouhý.

Pochválit chtěl bych zraky své,

zraky, jež stále vzněcují

mé srdce plné touhy.

5. J’ai plaisance en doulz souvenir

Miluji sladkost vzpomínek,

které životu v jeho chvále

vracejí lásku neustále

a proti žalu znají lék.

V mém nitru, neznajícím hněv,

a v duši, jež je samý zpěv,

dlí něha stále.

Naděje, skrytá za úsměv,

životní touze dává krev

a nudě vale.

Chci prokázat jak pravý rek

oddanost lásce neskonalé,

neb za služby, jež nejsou malé,

bude i náležitý vděk.

Miluji sladkost vzpomínek,

které životu v jeho chvále

vracejí lásku neustále

a proti žalu znají lék.

6. Ce me fait ester en grant joie

Velkou radost mi působí

naděje na setkání

s vámi, můj milý příteli.

Mohu říci, že smutek zlý mou duši neporaní.

Velkou radost mi působí naděje na setkání.

Každý den, to vám slibuji,

od jitra do stmívání,

mou touhou budete jen vy.

Velkou radost mi působí

naděje na setkání

s vámi, můj milý příteli.

7. Par ma foy, j’ay tres grant merveille

Z ničeho se tak neraduji, má paní,

jako že vás mám,

a nechci víc, to přísahám!

Ať bouře je, ať větry dují,

navždycky budu patřit vám.

Z ničeho se tak neraduji,

má paní, jako že vás mám.

Neopustím, co potřebuji,

vždyť blaho nejvyšší, jež znám,

toliko u vás nalézám.

Z ničeho se tak neraduji, má paní,

jako že vás mám,

a nechci víc, to přísahám!

8. Or vous voelle souvenir

Častokrát v sladké vzpomínce o vaší kráse přemýšlím,

neboť mé duši štěstí dává.

Když na vás myslím,

v chvilince ztratí se smutek jako stín.

Častokrát v sladké vzpomínce o vaší kráse přemýšlím.

Je zřejmé, že vy, paní, jste pokladem pro mne největším,

v němž původ svůj má radost pravá.

Častokrát v sladké vzpomínce o vaší kráse přemýšlím,

neboť mé duši štěstí dává.

9. S’onques de coer vous desiré

Proč máte v srdci pochybnosti

o lásce mé, ach, příteli?

Starosti duše moje hostí,

proč máte v srdci pochybnosti?

Dřív moře vody své se zprostí,

než druzí by mé získali.

Proč máte v srdci pochybnosti

o lásce mé, ach, příteli?

10. Pour ce sui desirans de voir

Nedávejte se napospas,

má sladká paní,

bolestem a žalům, které ničí vás,

nedávejte se napospas.

Když v smutcích prožíváte čas,

také já bez radosti jsem.

Nedávejte se napospas,

má sladká paní,

bolestem a žalům, které ničí vás.

11. L’espoir de vous bien tost revoir

Ničemu nevěřte, má paní,

leč slovům mým a mému přání,

vše ostatní je pouhý dým.

Jestliže se k vám obracím,

pak věrnost nesu na své dlani.

Já totiž nemám přání jiné

a jinou touhu, jiný cíl,

než vám, k níž láska má se vine,

abych se ve všem zalíbil.

Tak jednat toužím do skonání

a dobro, se ke mně sklání,

nejlepší mincí zaplatím: svou službou, srdcem, láskou, vším.

A poskytnu to bez reptání.

Ničemu nevěřte, má paní,

leč slovům mým a mému přání,

vše ostatní je pouhý dým.

Jestliže se k vám obracím,

pak věrnost nesu na své dlani.

12. Mon tres doulz coer, mon bien, m’amour

Můj miláčku, můj poklade,

když do sytosti smím vás zřít,

místo žalu mám v srdci klid.

Každičká bolest odejde,

smutek je snadné rozptýlit,

můj miláčku, můj poklade,

když do sytosti smím vás zřít.

Jak den návratu nadejde,

po pravdě musím, lásko, říct,

že i tmu znáte prosvětlit.

Můj miláčku, můj poklade,

když do sytosti smím vás zřít,

místo žalu mám v srdci klid.

Přeložil z francouzského originálu Gustav Francl v roce 1975. Interludia mezi lyrikou Václava Lucemburského vyplní hudba Guillauma de Machaut, Jehana de Lescurel a anonymní hudba 14. století.