UK – Lambda: Opakování 1. pololetí 2013/2014

A) „Vážná“ hudba

Renesance (15. – 16. stol.) a baroko (17. – pol. 18. stol.)

Do příběhu těch dvou velikých epoch lidských dějin a umění jsme v hodinách stačili jenom strčit nos a nechat ho ovanout pár vůněmi. Ale vzhledem k tomu, že ty vůně se linuly z kuchyní těch nejzajímavějších hudebníků té doby, tak snad i tenhle letmý dojem Vám umožnil 1) ucítit tu sílu nejkrásnější hudby určitého (jakéhokoli) období a 2) dokázat od sebe odlišit krásu renesanční od krásy barokní. A případně si 3) o tom dál myslet svoje, ale s trochu konkrétnější zkušeností a představou.
Každou epochu jsme si přiblížili na **životních příbězích dvou mužů** a sledovali jsme, mimo jiné, že jsou vždy **mezi jedním renesančním a jedním barokním skladatelem zajímavé paralely**. Zatímco renesanční **Palestrina** a barokní **Bach** byli oba spíše usedlí a jejich život i geniální dílo bylo **spjato s několika málo sídly v jejich rodných zemích**, **procestovali** renesanční **Lasso** a barokní **Händel** **řadu zemí Evropy** **a chrlili** nejen hudbu všech žánrů, ale i energií v jiných oblastech. Jestliže si jsou tedy Palestrina a Bach na jedné straně a Lasso a Händel na straně druhé v jistém smyslu podobní, snad při studiu jejich odlišných osudů v odlišných dobách vynikne tím spíš jedinečnost každého z nich. A snad vycítíte i **výrazné rozdíly** mezi **ideálem krásy renesanční hudby** (ideálem **průzračné vokální polyfonie**) a umění **barokního** (ideálem **bohaté, vznešené i niterně citové hudby**). On se totiž blíž než tihle čtyři k těm ideálům nikdo za těch 350 let zřejmě nedostal. (Zkuste si schválně, až budete pročítat ty krátké životopisy, vždycky pustit skladbu z poslechového testu od toho pána, o kterém zrovna čtete.)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (kolem[**1525**](http://cs.wikipedia.org/wiki/1525)**[Palestrina](http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Palestrina&action=edit&redlink=1" \o "Palestrina (stránka neexistuje)) –**[**2. února**](http://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C3%BAnor)[**1594**](http://cs.wikipedia.org/wiki/1594)[**Řím**](http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm)**)**

Navzdory exoticky znějícímu příjmení pocházel Palestrina **z oblasti Říma a tomuto kraji v podstatě zůstal věrný po celý život.** Po ukončení studií ([1544](http://cs.wikipedia.org/wiki/1544)) působil jako varhaník v Palestrině, městečku asi 35 km od Říma. Pravděpodobně roku [1546](http://cs.wikipedia.org/wiki/1546) začal působit v Římě, kde byl **po vydání svých prvních mší angažován samotným papežem do Sixtinské kaple**, a to navzdory tomu, že byl ženatý a podle přísných regulí směli takové místo zastávat pouze kněží. V Římě potom zůstal až do smrti, nejprve vystřídal několik chrámů, aby se poté vrátil zpět do Sixtinské kaple a ke Sv. Petrovi.

Na jeho kariéru i vývoj hudby jako takové měla velký vliv žádost papeže [**Řehoře XIII.**](http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eho%C5%99_XIII.), který Palestrinu pověřil **reformovat liturgický zpěv**, tedy zpěv při bohoslužbách. Církevnímu koncilu se nelíbilo, že **textu** – tolik důležitému pro bohoslužbu – **není ve složitých polyfonních renesančních skladbách rozumět**, a chtěl proto polyfonii z kostela vykázat. **I díky Palestrinovi** a jeho nádherným průzračným a čitelným – a přesto mnohohlasým polyfonním – skladbám (jakou je například **jeho nejslavnější mše *Missa Papae Marcelli***) **se** však naštěstí **podařilo tomuto zákazu předejít.**

Ve svém díle spojil hudební myšlenky, které byly populární v Římě s tzv. nizozemskou hudební školou, a tím vlastně vytvořil **styl, který se nazývá po něm palestrinovský styl, neboli**[**a capella**](http://cs.wikipedia.org/wiki/A_cappella) (tj. zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů). Jeho skladby prosluly klidem a vyvážeností. To z nich i díky přizpůsobení rytmu latině udělalo vzor [katolické](http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolictv%C3%AD) chrámové hudby na dlouhou dobu.

Rozsah jeho díla je obrovský, složil 158 [mší](http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e_(hudba)), 250 [motet](http://cs.wikipedia.org/wiki/Moteto), 68 [ofertorií](http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ofertorium&action=edit&redlink=1), dále pak několik [hymnů](http://cs.wikipedia.org/wiki/Hymnus) a [madrigalů](http://cs.wikipedia.org/wiki/Madrigal). Vy si za všechny pamatujte alespoň zmiňovanou mši ***Missa Papae Marcelli*** .

Orlando di Lasso (1532 – 1594)

Orlando di Lasso se **narodil** v dnešní jižní **Belgii**, tedy **v protestantské části** tehdejší nábožensky rozdělené Evropy. Jeho dobrodružná jízda životem napříč katolickou i protestantskou Evropou začala už v mládí, kdy byl prý třikrát unesen kvůli svému překrásnému hlasu, který se dal zpeněžit. Ve dvanácti letech byl přijat na dvůr místokrále na **[Sicilii](http://cs.wikipedia.org/wiki/Sicilie" \o "Sicilie)**, což byl zároveň počátek jeho hudebních služebních cest. Ve službách sicilského místokrále putoval přes **Francii** a **Itálii** až do [**Palerma**](http://cs.wikipedia.org/wiki/Palermo). Později působil také v [**Miláně**](http://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n), [**Neapoli**](http://cs.wikipedia.org/wiki/Neapol) a [**Římě**](http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm), aby se odtud vrátil zpět do [**Antverp**](http://cs.wikipedia.org/wiki/Antverpy). Brzy nato byl pozván pro změnu do [**Mnichova**](http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov) ke dvoru bavorského vévody [Albrechta V.](http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Albrecht_V.&action=edit&redlink=1) Až **tady** se natrvalo usadil, oženil se a od roku [1563](http://cs.wikipedia.org/wiki/1563) až **do konce svého života** působil jako **kapelník** jednoho z nejvýznamnějších hudebních těles tehdejší Evropy.

Místo kapelníka na mnichovském dvoře bylo velmi prestižní, ale obnášelo pro dnešního člověka nepředstavitelné množství povinností. Lasso zastával úlohu dnešního **dramaturga**, **uměleckého vedoucího, dirigenta, pedagoga chlapeckého sboru i archiváře.** Kromě toho vedl vévodskou **knihovnu**, sbíral pro ni tisky a dělal **společníka vévodovi**. Kapela se aktivně účastnila veškerého života na dvoře, což znamenalo každodenní **bohoslužby**, **bankety**, **lovecké večírky** a veškeré další společenské události. Coby skladatel tedy musel logicky psát hudbu velmi různých žánrů – od duchovních skladeb (**mší , žalmů**), přes světské písně (**italské madrigaly, francouzské šansony, německé písně** – podle toho, kde a pro koho zrovna psal).

Orlando di Lasso je považován za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 16. století. **Zanechal** po sobě obrovské dílo, **více než 2000 skladeb** všech tehdejších žánrů: 70 mší, 110 [motet](http://cs.wikipedia.org/wiki/Moteto), francouzské [šansony](http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0anson), italské [madrigaly](http://cs.wikipedia.org/wiki/Madrigal) (sem patří i skladbička ***Eco*** z poslechového testu), německé písně, liturgickou hudbu ve stylu [nizozemské vokální polyfonie](http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nizozemsk%C3%A1_polyfonie&action=edit&redlink=1) a ve výčtu jeho skladeb nechybí ani duchovní skladby pro potřeby německých [protestantů](http://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantstv%C3%AD). Byl to skutečný kosmopolita, umělec hodný své doby – vrcholící [renesance](http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance_(historick%C3%A1_epocha)).

Na rozdíl od přísného mystického stylu svého současníka [Palestriny](http://cs.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina" \o "Giovanni Pierluigi da Palestrina) je hudba Orlanda di Lassa vždy vřelá, vášnivá a upřímně lidská. Spíše než na liturgické přesnosti záleží Lassovi na hlubokém prožitku a dramatické formě a struktuře.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Život:

Malý Janíček se narodil v roce **1685** v **Eisenachu** (dnešní Německo) do staré muzikantské rodiny. Od mládí byl neobyčejně pracovitý a postupem času si získal **pověst výborného virtuosa a improvizátora ve hře na varhany a cembalo**, výborně hrál i na housle a v mládí (než zmutoval) zpíval v chrámovém sboru.

Během svého života vystřídal několik pánů, nikdy ale neopustil území dnešního Německa. **Sloužil** buď **u světských** **šlechticů** (mj. v Köthenu a Výmaru) **nebo jako kantor** (učitel hudby, varhaník a skladatel) **v chrámech** (především v Lipsku). Ať pracoval, kde pracoval, **všude skládal** jako divý, a to **pro** ty **muzikanty a nástroje, které měl zrovna k dispozici**. **Ve Výmaru** u tamního vévody **pro klavír, orchestr a sólové nástroje** jako housle, viola, trubka a další. **V Lipsku** v kostele Sv. Tomáše pro varhany a **pro potřeby kostelního provozu** (mše, pašije, atd.)

Zajímavé je, že přestože **dnes** je J. S. Bach považován za **jednoho z největších skladatelů všech dob**, nebylo tomu tak vždy. Bach byl **za svého života** ceněn jako výborný varhaník, ale **nebyl uznávaným a slavným skladatelem**. Když roku **1750** zemřel, nevěnovala tomu veřejnost žádnou pozornost.

Hudba:

Během jeho mnohaletého snažení (zemřel v 65 letech v roce 1750) vznikla spousta geniálních děl, nad kterými od té doby žasnou všichni, komu se Bachova ne docela jednoduchá, **většinou polyfonní hudba** dostane pod kůži. Zamilovat si Bacha není zadarmo, ale stojí to za to – potvrdil by Vám to Beethoven, Mozart, Tichý, Lukášková, Novotný i třeba Bobby McFerrin.

Mezi Bachovy skladby, které dodneška fungují (a proto se taky velmi často hrají) patří ***Dobře temperovaný klavír***, ***Toccata a fuga d moll***pro varhany (i když tady je Bachovo autorství sporné!), ***Braniborské koncerty***pro orchestr, ***Matoušovy pašije***nebo ***Mše h moll*** (slyšte poslechový test).

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

Německý skladatel, **jeden z vrcholných představitelů baroka** a evropské hudby vůbec, ale také **cestovatel, podnikavec**, odvážný (až opovážlivý) muž a nezdolný **pracant**.
Narodil se ve stejném roce jako J. S. Bach a podobně jako on **od malička udivoval své okolí bravurní hrou na klávesové nástroje**. Na přání svého otce však **nejprve studoval** v rodném městě Halle **práva**. Roku 1702 se stal úspěšným varhaníkem v Halle a právnických studií zanechal. V letech 1703 - 1707 působil v **Hamburku**, v městské opeře, pro kterou napsal **4 velmi úspěšné opery**. **Po drsných neshodách** s místním kritikem a svým vlastním přítelem, které vedly až k souboji na život a na smrt, se vydal **na cesty**.

V období mezi léty 1707 -1710 **cestoval po Itálii - byl v Benátkách, Florencii, Římě, Neapoli** - a měl zde **velké úspěchy** **jako skladatel oper i jako klavírní virtuos**. Po návratu z Itálie se upsal **hannoverskému** kurfiřtovi jako kapelník, ale záhy se natrvalo **usadil v Londýně** a na svůj hannoverský závazek zapomněl. Podvedený hannoverský kurfiřt se však záhy poté stal anglickým králem a Händel si musel svého staronového pána udobřit skvělými a slavnými koncertními skladbami (***Vodní hudba, Hudba k ohňostroji***).

V Anglii ho čekala ta **nejúspěšnější a zároveň nejtěžší léta jeho života**. Mezi lety 1720- 37 založil a **vedl tři operní společnosti,** pro které zároveň **i opery psal** (nejslavnější je opera ***Rinaldo***). Po počátečních podnikatelských úspěších však kvůli pletichám ze strany konkurence i nepřízni osudu **jedna Händelova operní společnost po druhé zkrachovaly**. Tuto těžkou ránu ekonomickou doplnila nedlouho poté i rána další, ještě horší – v roce 1737 **Händela ranila mrtvice**. Dvaapadesátiletý Händel se však **ani v této situaci nevzdal** a už za půl roku opět skládal a koncertoval.

Potom se **až do svého oslepnutí** (1751) **věnoval tvorbě** veleúspěšných a dodnes světoznámých **oratorií** (nejslavnější je oratorium ***Mesiáš***), díky nimž se tento **německý umělec stal anglickým národním skladatelem**.

Vedle precizní, složité a někdy až **nadpozemsky dokonalé polyfonní hudby Bachovy** působí **Händelova jiskrná a svěží** díla, případně díla **plná lidských emocí** (smutku, lásky, touhy), **přívětivěji a přístupněji**. Možná i proto byl svého času **Händel nesrovnatelně populárnější než Bach**.

B) „Populární hudba“

Blues

Blues (z angličtiny smutní) je [hudební](http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba) styl, který **vznikl v afroamerické otrocké komunitě v**[**19. století**](http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD)**v**[**USA**](http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9). Blues je **světská** hudba, vycházející z náboženských [gospelů](http://cs.wikipedia.org/wiki/Gospel) a [spirituálů](http://cs.wikipedia.org/wiki/Spiritu%C3%A1l_(hudba)) a je velmi výrazně ovlivněno [africkou hudbou](http://cs.wikipedia.org/wiki/Africk%C3%A1_hudba) původních národů. Na rozdíl od spirituálů byl v původním blues kladen hlavní **důraz na sólový**[**zpěv**](http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv). Sólový hlas byl později doprovázen [hudebním nástrojem](http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_n%C3%A1stroj), velmi často [kytarou](http://cs.wikipedia.org/wiki/Kytara). **Důležitým prvkem blues je improvizace**, ať už vokální nebo instrumentální.

Slovo blues v angličtině vyjadřuje depresivní, smutný stav, což charakterizuje i mnoho bluesových skladeb. Často se však objevují i skladby s veselým, žertovným či sexuálním obsahem. Právě díky prostoru pro improvizaci a otevřenosti k různým obměnám je blues **neobyčejně tvárným stylem vhodným pro vyjádření nejrůznějších emocí a poloh**.

Díky této tvárnosti dalo blues **přímý základ** [jazzu](http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazz), [ragtimu](http://cs.wikipedia.org/wiki/Ragtime), [country](http://cs.wikipedia.org/wiki/Country), [rock and rollu](http://cs.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll), [rocku](http://cs.wikipedia.org/wiki/Rock) a dalším **stylům západoevropské**[**populární hudby**](http://cs.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1rn%C3%AD_hudba), ovlivnilo i mnoho skladatelů [vážné hudby](http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_hudba) a bylo nepřímým základem pro [hip hop](http://cs.wikipedia.org/wiki/Hip_hop), [pop music](http://cs.wikipedia.org/wiki/Pop_music).

Jména slavných bluesmanů: **Louis Armstrong,** **Bessie Smith,** **Ray Charles, B. B. King, Eric Clapton**

Vývoj jazzu

Jazz je tak trochu tajemný termín, který se používá pro specifickou ale zároveň velmi dynamickou a proměnlivou oblast hudby. Z mnoha směrů a vývojových stadií jazzu jsme se v hodinách bavili blíže o těchto čtyřech:

1) Předchůdci jazzu a klasické období

Jazz se postupně vyvíjel ze **střetávání a prolínání hudby Afroameričanů** (blues, spirituály, gospely) **a** **evropské hudby** (pochodové kapely, „dechovkové“ orchestry). **Na přelomu 19. a 20. století** začal dostávat specifickou tvář – **menší kapely** ve složení **bicí, kontrabas** (tuba), **kytara** (banjo), **trubka** (klarinet), později **saxofon** – zejména **v** přístavním městě **New Orleans**, odkud pochází i **nejslavnější představitel klasického jazzu – Louis Armstrong**. Další vývoj neworleanského klasického jazzu přerušil v roce 1917 vstup USA do 1. světové války, ale jeho rozkvět pokračoval až **do konce dvacátých let**.

2) Éra swingu

Díky Armstrongovi a dalším skvělým jazzmanům **se jazz pomalu stával skutečně populární hudbou přijímanou širokou veřejností**, černými i býlími obyvateli USA a postupně i Evropy. I díky tomu **začaly vznikat početnější „bigbandy“**, kde kromě jednotlivých sólistů vystupovaly pohromadě sekce jednotlivých nástrojů **v propracovaných aranžmá**. Takto precizně secvičené orchestry hrály skvělou, do té doby neslýchanou a technicky propracovanou taneční hudbu. **Vrchol** této éry přišel **ve třicátých letech** a je spojen se jmény jako **Count Basie** nebo **Duke Ellington**. Hráli ovšem zejména pro potěchu bílé části obyvatel a **postupně se ze swingu** - jak se této hudbě říkalo díky charakteristickému houpavému rytmu – trochu vytrácela šťáva a touha po originalitě jazzu klasického období. Nahradila je **klišé** a **stagnace**. Chtělo to změnu.

3) Bebop (bop)

A **změna** postupně přišla: na svědomí ji měli (jak jinak) **černí muzikanti**, kterým **se stagnace swingu nelíbila** a hudebně je nenaplňovala. Místo velkých bigbandů se muzikanti jako **Dizzy Gillespie** nebo **Charlie Parker** začali **ve 40. letech** scházet **opět v menších seskupeních**, která jim umožňovala větší volnost v improvizaci a experimentování s harmonií, s melodickou výstavbou sól i s rytmikou bicích nástrojů. Postupně se rodil styl zvaný **bebop**, ve srovnání se swingem **méně uhlazený, výbušnější, s melodickými frázemi jakoby roztrhanými na drobné kousky**. **Tento styl** pochopitelně **nevyhovoval** **všem**, zvláště publikum odkojené líbivými swingovými šlágry na něj hledělo s patra. Postupně mu ale začalo přicházet na chuť čím dál tím více hráčů i posluchačů a **dnes** patří bebopový styl **k nepostradatelným pilířům moderního jazzu**.

4) Free Jazz a moderní jazz

S trochou nadsázky by se dalo říct, že **jazz se vyvíjel v těchto opakujících se krocích**: **1)** černí muzikanti přišli s něčím novým, co je nadchlo, **2)** bílým se to zprvu nelíbilo, ale **3)** postupně tomu přicházeli na chuť a jali se po černých opičit, **4)** z původní novinky se stal všemi přijímaný styl, který postupně zevšedněl, a tak **1)** černí muzikanti přišli s něčím novým, co je nadchlo a **2)** bílým se to zprvu nelíbilo...

Tak to bylo u klasického jazzu i bebopu a částečně **i v 50. letech** u tzv. **free jazzu**. V době, kdy bebop pomalu ztrácel na provokativnosti, začali někteří muzikanti – např. **Ornette Coleman** – experimentovat s do té doby neslýchanou drzostí: „**každý ať si hraje co chce** – svoji melodii ve svém tempu a ve své tónině, bez ohledu na ostatní! **Vraťme jazzu jeho prapůvodní charakter kolektivní improvizace**!“ Vznikala hudba pro běžného posluchače dosti **bizarní a neposlouchatelná**. **I free jazz ale zanechal svou stopu ve vývoji jazzu** a jeho princip volné, naprosto nespoutané improvizace je dodnes živý.

Jak jsou tyto **jednotlivé vývojové fáze přítomné u moderního jazzu**, si ukažme na jednom příkladu za všechny. V hudbě současné hvězdy jazzové hudby **Jamieho Culluma** najdeme (1) **obsazení klasické jazzové kapely**, (2) cover verze některých slavných **swingových hitů**, v sólových výstupech jeho **trumpetisty** a **saxofonisty** je patrný vliv (3) **roztrhané melodiky bebopu** a jeho vlastní **klavírní** výstupy jsou mnohdy (4) **free-jazzově nespoutané** a originální.

C) Teorie(opáčko z minulého roku, letos jsme teorii moc nedali…)

Pořadí, v jakém křížky a béčka postupně přibývají v tóninách (tzv. kvintový a kvartový kruh):křížky: fis cis gid dis ais eis his
béčka: b es as des ges ces fes

TSD: Základní akordy každé tóniny: **T – tónika**, akord na **1.** stupni; **S – subdominanta**, akord na **4.** stupni; **D – dominanta,** akord na 5. stupni