Sborové zpívání miluji

Jubilejní rozhovor s Jiřím Kolářem (pro časopis Cantus)

Jiří Kolář (*1932) je všestrannou uměleckou a vědeckou osobností. V letech 1967–99 vedl mezinárodně proslulý ženský sbor Iuventus paedagogica, s nímž navštívil celou Evropu, natočil řadu snímků především soudobé hudby a stal se laureátem mnoha prestižních evropských sborových soutěží. Během své sbormistrovské kariéry spolupracoval s dalšími tělesy – ihned po absolvování Pedagogické fakulty UK vedl spolu s hudebním skladatelem Vadimem Petrovem Ústřední soubor státních pracovních záloh (1954–57), převzal po Zdeňku Lukášovi Komorní ženský sbor Československého státního souboru písní a tanců (1983–85), dlouhodobě a úzce spolupracoval také s Jaroslavem Krčkem a jeho souborem Musica Bohemica (pro jeho potřeby vytvořil z vybraných členek sboru Iuventus paedagogica a Pražského mužského sboru tzv. Komorní sbor Praha) a koncertoval a nahrával i s Pražským mužským sborem FOK Miroslava Košlera (ve spojení tohoto profesionálního sboru a sboru Iuventus paedagogica vznikla řada premiér a nahrávek náročných skladeb pro smíšený sbor). Krátce spolupracoval i s Jiřím Linhou a jeho Linha Singers, kteří často hledali nové zpěvačky právě v řadách sboru Iuventus paedagogica. Zásadní je jeho činnost pedagogická. V letech 1964–2001 vyučoval na PedF UK disciplíny Sborový zpěv a řízení sboru a Intonační a sluchová výchova. Na začátku 90. let se mu podařilo prosadit akreditaci nového studijního oboru Sbormistrovství, které se pak rozšířilo i na další pedagogické fakulty po celé republice. Mnoho let byl také předsedou UČPS, s níž spolupracoval v různých funkcích a jejímž je dodnes čestným předsedou. Za svou všestrannou činnost získal řadu významných ocenění jako např. Cenu Ferdinanda Vacha (1999), Cenu Ministerstva kultury ČR (2004), Cenu Bedřicha Smetany (2007), Cenu Nadace Život umělce „Senior Prix 2007“, stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR za zásluhy o rozvoj sborového zpěvu (2012), zlatou medaili Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj českého sborového zpěvu (2012), Pamětní medaili Františka Lýska za mimořádný přínos interpretační sbormistrovské činnosti a oboru sborové pěvecké umění dětí (2016), Cenu UČPS za přínos českému sborovému hnutí (2017) aj. Badatelské, organizační a poradní činnosti se čile věnuje dodnes, provozuje vlastní sborový informační webový portál.

Od dětství ses věnoval hudbě, houslím, flétně, saxofonu a klavíru, měl jsi také pěvecké ambice? Co Tě přivedlo k práci se sborem a způsobilo, že jsi zůstal sborům věrný po celý život?

Přestože až do 70. let minulého století stála v popředí mých zájmů především instrumentální hudba (hrál jsem ve smyčcovém, symfonickém a dechovém orchestru i dixielandové kapele, vystupoval jako sólový houslista a jako člen různých smyčcových kvartet a především Klavírního tria PedF UK), od nejútlejšího věku jsem také v podstatě nepřetržitě zpíval. V předškolním věku jako „sólista“ na maminčiných výročních přehrávkách, osm let pod vedením vynikajícího sbormistra a hudebního pedagoga Josefa Vrátila v pěveckých sborech Masarykova reálného gymnázia v Kostelci nad Orlicí, ve smíšeném pěveckém sboru katedry hudební výchovy (1950–53), pod vedením profesora Metoda Doležila ve známém Pěveckém sdružení pražských učitelů (1951–60), ale dokonce např. spolu s Jindřichem Brabcem a dalšími přáteli i ve vokálním kvintetu, které spolupracovalo s pražskými big bandy. Po svém nástupu na Pedagogický institut v Brandýse nad Labem, kam jsem přišel především jako učitel houslové hry, si mne vybral vedoucí katedry doc. PhDr. František Sedlák, CSc. jako korepetitora k velkému smíšenému sboru školy. Po spojení pražského a brandýského pedagogického institutu v jedno pracoviště Pedagogické fakulty UK se situace změnila a v roce 1967 vznikl z iniciativy 12 šikovných studentek v podstatě ad hoc (byl vyjednán lákavý družební výjezd studentů oboru Hudební výchova do Západního Berlína) Komorní dívčí sbor, který se v návaznosti na své úspěchy pod názvem Iuventus paedagogica postupně rozšiřoval až na počet 60 zpěvaček. Zprvu se mi dařilo aplikovat na vokální sborovou hudbu řadu interpretačních principů, které jsem měl zažité z komorní hudby (především zákonitosti výstavby frází, celkové výstavby skladeb, ale i metro-rytmické souvislosti se správnou deklamací apod.). Patronem našeho profesionálně zakotveného Klavírního tria PedF UK byl další můj strýc, známý violoncellista Bohuš Heran. Intonační náročnost mi vštípil již v době gymnaziálních let můj přísný učitel houslí, strýc Jaroslav Kocian. A v rozvíjení pěvecké techniky a hlasové kultury sboru mi neocenitelně pomáhala sóĺistka sboru a později jeho hlasová poradkyně a nakonec i dirigentka Ivana Štíbrová. Můj proces přerodu instrumentalisty ve sbormistra trval řadu let a skončil až v mých zralých letech.

Vokální hudba a sborový zpěv zvlášť mají ve srovnání s instrumentální hudbou jednu výraznou výhodu. Každá hudba vypráví příběhy, nebo alespoň navozuje určité nálady. V instrumentální hudbě, včetně hudby programní, však nejsou tyto příběhy zcela konkrétní. Tuto konkrétnost získávají teprve spojením hudby s textem. Hudba přesvědčivost slovního vyprávění příběhu podstatně zesiluje a jeho výrazově jednotné tlumočení pěveckým sborem je posluchači nejbližší, nejsrozumitelnější a není v tomto ohledu ničím nahraditelné. Zamiloval jsem si sborový zpěv. Naučil mě objevovat zvukovou krásu našeho jazyka, obdivuji tento fenomén a instrumentální hudba, i ta sebekrásnější mně připadá někdy chudá. Proto jsem přestal být instrumentalistou a stal se sbormistrem.

Sborovému zpěvu patří v bohaté struktuře hudebně interpretačního umění mimořádné postavení. Je dáno již tím, že se mu věnují převážně neprofesionálové, milovníci hudby (amatéři). Podle průzkumu, který se prováděl v letech 2013–2015 (Česko z něho z neznámých důvodů vypadlo), existuje jen v Evropě více než milion neprofesionálních pěveckých sborů s více než 37 miliony zpěváků. Počet profesionálních sborů, pracujících samostatně nebo při operních scénách, je v tpmto směru v zanedbatelné menšině. Je to dáno samozřejmě i tím, že působení v pěveckém sboru nevyžaduje ve srovnání s hrou na hudební nástroje mnohaleté odborné studium. Finančně náročné je i pořízení hudebního nástroje. Pěvecký hlas a pěvecká technika se oproti tomu rozvíjí systematicky přímo v práci pěveckého sboru, v úzkém, intimním vztahu s vhodným hudebním dílem.

Miluji sborové zpívání, a to nejen pro jeho specifickou hudební krásu, ale i pro pohled do ušlechtilých, hudebním prožitkem prozářených očí malých i velkých zpěváků, očí, které mi vždy znovu vracejí naději, že není ještě vše ztraceno v současném světě plném nepochopitelných válek, náboženské nenávisti a celospolečenského všemi způsoby propagovaného násilí.

Hlasová výchova ve sboru a celkový zvukový ideál tělesa spolu úzce souvisejí. Kde ses při své sbormistrovské práci inspiroval, kdo reprezentoval Tvůj zvukový ideál sborového zpěvu?

Při studiu oboru Hudební výchova na Pedagogické fakultě UK jsem absolvoval samozřejmě také semináře individuální hlasové výchovy. Nikdy jsem se ale necítil být v této oblasti odborníkem a dal jsem na rady své hlasové poradkyně. Předpokladem kvalitního sborového zvuku je jistě individuální hlasová výchova každého zpěváka. Ve fakultním sboru, v němž zpívaly většinou studentky oboru Hudební výchova, tomu tak bylo. Ideální je navíc, mají-li všichni zpěváci téhož hlasového pedagoga. Jak úžasných výsledků je tak možné dosáhnout, dokazují např. švédské mládežnické sbory. Jednou z hlavních zásad pěvecky působivého sborového projevu je správná, přirozená vokalizace, (jinak nebude posluchač našemu vyprávění věřit), jednotná barva hlasových skupin (sbormistři většinou znají princip postupného „nabalování“ členů hlasové skupiny na barvu jejího vybraného „vedoucího“) a jednotná, vyrovnaná, přitom však dostatečně kontrastní barva celého sboru. Technicky správně tvořený tón je pak zárukou i správné intonace. Tento problém lze v praxi řešit i vhodným výběrem členů sboru, kteří se s jeho barvou bez větších problémů kryjí.

Základem dobrého sboru je kvalitní sborový zpěvák. Výchově jednotlivců – sólistů se u nás věnuje řada škol. Výchově sborových zpěváků se však školy vyšších stupňů nevěnují téměř vůbec. Kde by se měl vzdělat člověk, který se chce stát úspěšným sborovým pěvcem?

Při odpovědi na tuto otázku by bylo třeba definovat, jaký je rozdíl mezi pěveckým sólistou a sborovým zpěvákem. Domnívám se, že obě tyto kategorie musejí mít podobnou pěvecko-technickou průpravu (mluvím teď o profesionálním sborovém zpěvákovi). Liší se především „velikostí“ hlasu, nároky na úroveň pěvecké techniky, případně barevnou originalitou. Sborový zpěvák se musí umět naopak zvukově krýt, jeho hlas nesmí ze zvuku sboru vyčnívat, k intonaci složitějších harmonických struktur potřebuje mít kvalitní intonační schopnosti. Obor „Sborový zpěvák“ neexistuje na žádné evropské vysoké hudební škole. A asi to není třeba. Profesionální „sboroví pěvci“ vykrystalizují v průběhu školení. Všichni nemohou být sólisty. A neprofesionální sborové zpěváky si umíme vychovat, třeba jako ve Švédsku. Vzpomínám si, že PFS si před několika lety „vychovával“ nové zpěváky pro doplnění svého uměleckého kolektivu. Domnívám se, že však šlo jen o zvládnutí aktuálního repertoáru kvalitními sborovými pěvci a že v tom již nepokračuje.

Jak se za poslední desítky let změnil náhled na interpretaci sborových skladeb? Vidíš zde nějaký významný posun? Nemám teď na mysli jen změny způsobené historicky poučenou interpretací děl staré hudby, ale i vlivy, které ovlivňují hudbu posledních dvou staletí. Uvedl bys nějaké dílo české sborové hudby, kde se Tvůj názor interpretačně významně posunul?

V určitém věku člověk začíná bilancovat svou práci, svůj život. Mně se podařilo při této souvislosti sehnat a zdigitalizovat větší část snímků českých skladeb, které jsme se sborem Iuventus paedagogica nahráli sami nebo ve spolupráci s dalšími soubory. Je to plných 9 CD, tj. na 540 min. muziky. Samozřejmě, že se k nim někdy vracím a hned vím, co bych udělal dnes trochu jinak. Souvisí to s mým „sbormistrovským růstem“, o němž jsem již mluvil. Jde o místa ve skladbě, kde bych malými změnami ve volbě některých hudebně výrazových prostředků dokázal vytvořit ještě přesvědčivější sdělení.

Stojí české sbory před novými, dosud ne docela reflektovanými fenomény sborového světa?

Jedním z fenoménů, nad nímž se zamýšlí současný sborový zpěv je *Sborový zpěv a pohyb.* K tomuto tématu, které jsem viděl nádherně ztvárnit sbormistryní Evou Šeinerovou se svými děvčaty z Permoníku na jednom z koncertů FSU Jihlava, se konají v současné době mezinárodní konference a workshopy. Jde o to, jak zbavit sborový zpěv jeho statičnosti, udělat ho zajímavějším třeba i pro televizi apod. Určité nebezpečí je v tom, že výraznější pohyb je náročnější na dech, na němž stojí tvorba zpěvního tónu. Jsou skladby, které v sobě skrývají dramatický náboj, dají se „zahrát“. Tam je spojení zpěvu s pohybem samozřejmě jednodušší. Ale jistě je možné „dotvořit“ interpretaci sborové skladby ještě smysluplným pohybem, který je esteticky krásný (každý zpěvák jej však nemusí zvládnout). Podobně jako v hudbě ani v tomto pohybovém doprovodu se nesmí přehánět, musí v něm být vždy pravda. Jinak je to trapné, nebo se připojením pohybu ke zpěvu stává ze skladby pouhá „spartakiáda“.

Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Švédsko, Maďarsko… to je výčet několika nejvýznamnějších sborových zemí současnosti. Svědčí o tom nejen odborné průzkumy, ale i mezinárodní srovnávání jednotlivých soutěží. Jak si v současnosti vede naše sborová scéna? V zahraniční reprezentaci českého sborového zpěvu jsou často skloňovány především dětské sbory.

Domnívám se, že naše pěvecké sbory představují ve světovém srovnání stále špičku. Na našich webových stránkách (*Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích*) se snažím evidovat již čtvrtý rok výsledky, kterých dosáhly naše sbory v mezinárodních zahraničních kláních. Je pravda, že nejčastěji vyjíždějí do ciziny dětské sbory, což je vzhledem k jejich volnějšímu životnímu režimu jednodušší, ale velkých úspěchů dosáhly i naše mládežnické a vysokoškolské sbory i pěvecké sbory dospělých. Nelze je v této odpovědi všechny vyjmenovat, ale zaslouží si naši velkou pochvalu. Jen v tomto roce se zrodily již na 27 tradičních soutěžních festivalech v Belgii, Bosně, Bulharsku, Itálii, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Řecku, Singapuru, na Slovensku, ve Slovinsku a Švýcarsku. A nebyl to jen zisk zlatých a stříbrných medailí, ale i vítězství v Grand Prix.

Obor sborového dirigování u nás existuje především Tvojí zásluhou. Jaká byla očekávání, která jsi do něj na počátku 90. let vkládal? Naplnila se, nebo se dnešní vzdělávání sbormistrů již ubírá jiným směrem, než tenkrát?

Základním kamenem sborového zpěvu je bezpochyby školní sborový zpěv, čímž myslím sborový zpěv na všech stupních škol. Aby bylo možné zlepšit jeho úroveň, bylo třeba vychovat nové, odborněji připravené učitele. Seminář „Sborový zpěv a řízení sboru“ v oboru Hudební výchova to svou hodinovou dotací nemohl při nejlepší vůli zaručit. Tak vznikla tedy myšlenka akreditace nového studijního oboru Sbormistrovství, což se podařilo nejprve na Pedagogické fakultě v Praze a pak i na našich dalších univerzitách. Oboru jsme vytvořili podle mého názoru důmyslnou koncepci speciálních disciplín, postavenou na jejich propojení s kompletním spektrem disciplín oboru Hudební výchova. Měl i specifickou formu přijímací zkoušky, která zaručovala nejen hudebnostní, ale i osobnostní, lidské předpoklady uchazeče k úspěšnému absolvování oboru a uplatnění jeho absolventů v pedagogické i umělecké praxi. Uskutečnily se mezifakultní sbormistrovské soutěže s bohatou, dokonce i mezinárodní (slovenskou) účastí a sbormistrovskými workshopy. Jsme rádi, že jsme své studenty dokázali zapálit pro sbormistrovskou práci a že nám to svými všestrannými úspěchy opakovaně potvrzují. Jsem již delší dobu vzdálen pracovnímu dění na pražské katedře hudební výchovy, ale naši absolventi zastávají vesměs významná postavení v naší sborové oblasti. Totéž mohu s radostí říct i o absolventech jen o málo mladšího bakalářského oboru Sbormistrovství chrámové hudby. Tento obor se v současné době, myslím, již neotevírá, ale obor Sbormistrovství existuje na PedF UK dále.

Domnívám se, že se v průběhu doby prokázalo, že dirigování orchestru a dirigování sboru jsou dvě různé umělecké disciplíny. Je pravdou, že orchestrální partitura je ve srovnání se sborovou partiturou podstatně složitější, orchestrální dirigent však pracuje se školenými instrumentalisty. Sbormistr pracuje s konkrétním hudebně textovým obsahem, který by měl umět prostřednictvím zpěváků-amatérů sdělit přesvědčivě svým posluchačům. Někdy se mi zdá, že tato práce je ještě těžší. A to také proto, že ve sborové hudbě je hlavním nástrojem něco tak křehkého, jako je lidský hlas.

A na závěr snad ještě něco: Chce-li být někdo dobrým sbormistrem, musí se se sborem „oženit“. Orchestrální dirigent může zůstat svobodný.

Jak vzpomínáš na roky strávené v UČPS? Jaká by měla být role UČPS v současnosti?

Já jsem se ujal funkce předsedy Hlavního výboru UČPS krátce po sametové revoluci. V té době jsem pracoval i v Hudební komisi HV. Naším hlavním úkolem byla aktivizace práce Unie v oblastech, což se nám navázáním užších kontaktů s oblastními výbory podařilo. Pokoušeli jsme se ještě propojit oblastní činnost napříč vytvořením oborových sekcí (jedna z nich – vysokoškolské sbory – existovala dokonce po určitý čas i po rozdělení Československa jako sekce mezinárodní), které by pomáhaly při seznamování se sborovými novinkami pro určité druhy sborů a pořádaly společné akce. Tuto myšlenku se bohužel významně rozvinout nepodařilo. Uvedli jsme v život udělování oblastních dirigentských cen, vyhlašování oblastních a celouniového „sboru roku“, Vytvořili jsme statut dvou dalších národních sbormistrovských ocenění – Ceny Bedřicha Smetany za celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost a Ceny UČPS „sbormistr junior“ pro mladé sbormistry do 35 let (podmínkou pro její udělení bylo nejen dosažení významného uměleckého úspěchu, ale i práce pro druhé sbory). Zkvalitnil se obsah uniového časopisu pro sborové umění Cantus a jeho notová příloha a UČPS se podílela na řadě významných sborových akcí pořádaných v celé naší vlasti. Unii jsem zastupoval také v AGEC (Arbeitsgemeinschaft der Europäischen Chöre, člen výboru a Hudební komise). Ve funkci výkonného předsedy UČPS jsem pracoval až do roku 2007.

Současná UČPS stojí podle mého názoru před třemi úkoly.

1) Zdá se mi, že by měl nový Hlavní výbor věnovat více pozornosti současnému stavu Unie v oblastech, zaktualizovat katalog členské základny a být všeobecně v naší společnosti „víc vidět. To je problém především organizační.

2) I když ještě není vše ztraceno, Evropa vidí, že je třeba věnovat větší pozornost našim dětským sborům, sborové mládeži. Jedním z prostředků je zavedení předmětu Sborový zpěv do osnov základních škol. To se povedlo ve Slovinsku a Slovinsko se stalo rázem jednou z nejúspěšnějších sborových zemí (9 lidí ze 100 zpívá v nějakém pěveckém sboru, slovinské sbory patří k evropské špičce, což prokazují opakovaně v mezinárodních sborových soutěžích, a slovinská sborová literatura v návaznosti na tento vzestup patří dnes v Evropě k nejzajímavějším). U nás se katedra hudební výchovy pokusila po sametové revoluci přesvědčit Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy o dodržení zásady, že na každé škole (základní i střední) musí existovat pěvecký sbor. Ministerstvo nakonec souhlasilo, ale stav se nekontroloval a myšlenka, jak je u nás obvyklé, postupně vyšuměla. V plánu Rakouského sborového svazu, kde je sborová situace, pokud jde o Evropu, nejlepší (11% populace zpívá ve sborech) má jako jeden ze dvou hlavních cílů pro následující dvouleté období zlepšení hudební výchovy na základních školách. Mohli bychom se od nich nechat poučit.

Pokud jde o sborovou mládež, mohli bychom hledat poučení rovněž u našich jižních sousedů. V roce 2015 zahájil v Rakousku svou činnost *Rakouský národní sbor mládeže* složený ze 40 zástupců devíti rakouských spolkových zemí a Jižního Tyrolska. Svou úspěšnou koncertní prezentaci zopakoval v jiném složení a pod jinými předními dirigenty i v následujících dvou letech. Podobné reprezentativní sbory mládeže však mají i jednotlivé rakouské spolkové země. Nemohli bychom to také zkusit? Vždyť máme tolik dobrých středoškolských sborů. Přehlídky Gymnasia cantat Brno a Opava cantat to opakovaně dokazují. I u nás by mohly vzniknout reprezentační mládežnické sbory oblastí (hned jeden úkol pro oblastní výbory Unie), Čech, Moravy, Slezska, případně celého Česka. Český národní sbor mládeže – nezní to krásně?

3) Světová populace stárne a s ní stárnou i pěvecké sbory. Počet takových sborů stále přibývá. Ale i starší zpěváci, kteří už nejsou pro zvuk věkově mladšího sboru perspektivní, chtějí dál zpívat, chtějí se účastnit sborového dění a třeba i mezinárodních sborových setkání. Takové možnosti však již existují. Při některých zahraničních mezinárodních festivalech existuje kategorie *Sbory seniorů*. Jejich definice se různí, vyžadují určité procento zpěváků starších než 60 let. Tato kategorie je někdy soutěžní (má ale speciální soutěžní podmínky), někdy pouze přehlídková. Snažím se na našich stránkách o těchto festivalech informovat. UČPS v osobě sbormistryně Lucie Valentové již tento problém vede v patrnosti. Bude se snažit naši domácí sborovou scénu v této oblasti zmapovat, poradit s vhodným repertoárem a třeba později něco pro tuto kategorii i u nás zorganizovat.

Sbormistři a odborná veřejnost dobře znají Tvůj sbormistrovský webový portál. S velkým zaujetím sleduji, s jakou energií a nadšením doplňuješ nové informace a provádíš jednotlivé sondy napříč sborovým spektrem po celé republice i v zahraničí. Máš ještě v tak velkém zápřahu čas odpočívat? Co nového pro sbormistry chystáš?

Záběr našich webových stránek je podle mého názoru již dostatečně pestrý. V letošním roce jsme otevřeli na stránce *Sbormistrům, sborům* podstránku *Sbormistrovské portréty.* Zachycuje podrobnější portréty našich významných žijících jubilujících sbormistryň a sbormistrů. Tato rubrika se měla podle dohody s redakcí Hudebních rozhledů objevovat pravidelně i na webu tohoto hudebního periodika. Naše spolupráce však trochu pokulhává. V každém případě však budou *Sbormistrovské portréty* vycházet i v příštím roce na webu www.jirikolar.cz. Naši sbormistři si to jistě zaslouží.

Iuventus paedagogika po půlstoletí ukončil svoji činnost, Tvé další sbory již také uzavřely svoji činnost. Nechybí Ti při vzpomínce na roky tam strávené kontakt se sborem? Co bys popřál české sborové obci do příští dekády?

Já jsem vlastně stále ve spojení se sborovým světem. U nás sloužím některým svým přátelům jako interpretační poradce, sbormistři se na mne obracejí, pokud potřebují nějaký notový materiál, jsem ještě stále členem přípravných výborů některých našich sborových festivalů, až do konce uplynulého roku jsem absolvoval porotování na řadě našich i zahraničních sborových soutěžích. Prostřednictvím webu se na mne obracejí ECA-EC, představitelé některých zahraničních sborových svazů, organizátoři zahraničních i domácích sborových soutěží a festivalů. Stále sleduji a těším se z výkonů našich sborů na domácích i zahraničních pódiích a velkou radost mám zvláště z všestranných úspěchů našich sborových dětí. Věřím, že máme mnoho talentovaných mladých sbormistrů a že si český sborový zpěv udrží na světovém fóru své vynikající renomé.

Děkuji za rozhovor i za Tvůj čas.

Jan Pirner