

Red Bull

FLYING GARCH

PROGRAM

MODERNÍ KLASIKA: BREAKDANCE S BACHEM

Jedinečná podívaná: Flying Steps, čtyřnásobní světoví šampióni v breakdance, nejenom tančí, ale také vizualizují a oživují Bachův Dobře temperovaný klavír

DOBŘE TEMPEROVANÝ KLAVÍR, ČÁST I.

Preludia a fugy 1–12:
C-dur // C-moll
Cis-dur // Cis-moll
D-dur // D-moll
Es-dur // Es-moll
E-dur // E-moll
F-dur // F-moll

TOKÁTA A FUGA V D-MOLL

„K prospěchu a užitku pro nadanou mládež po hudebním učení toužící a zejména pro potěchu těch, jenž už v tomto studiu zkušenější jsou.“

J. S. Bach

RECENZE

Co říkají média

ARD (NĚMECKÁ TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÁ STANICE)

„Představení, jaké nemá obdoby. Několikaminutové headspiny, přesné skupinové choreografie, velkolepé skoky – a také se to všechno dokonale doplňuje s klasickou hudbou.“

NEW YORK TIMES

„Ti, kterým se ještě pořád nepovedlo získat vstupenku na tuto show, ať doufají, že představení Red Bull Flying Bach vyrazí na turné.“

SPIEGEL ONLINE

„Odvážný experiment s fenomenálním úspěchem.“

Rozdílly se stírají a protiklady přitahují. Různé taneční styly, klasický a moderní. Dva světy – starý a nový – se spojují v jeden.

JEDEN PŘÍBĚH. Šest tanečníků. Jeden učitel. Parta se připravuje ve zkušebně na velké vystoupení. Preludia a fugy udávají tón. Rozepře, boje, zklamání i výhry – nálady se střídají jako vysoké a nízké tóny hudby. Ale učitel nepovolí, tlačí tanečníky na jejich nejzazší hranice. Tohle musí být dokonalé. Ve zkušebně se objevuje záhadná žena. Konflikt vrcholí, současný tanec se setkává s breakdancem, muž setkává ženu, touha se setkává s odmítnutím, arogance se zvědavostí. Najdou si tanečníci, krok za krokem, k sobě cestu? Najdou dva světy společnou řeč? Velké finále se blíží. Že by si breakdancer nemohl rozumět s Bachem?

Flying Steps, čtyřnásobní světoví šampióni v breakdance, a operní režisér Christoph Hagel dokazují v Red Bull Flying Bach opak, z něhož se tají dech. Po opěvované světové premiéře v Neue Nationalgalerie v Berlíně (Německo), věhlasné hudební ceně ECHO Klassik a vyprodaném evropském turné v roce 2011 přichází světové turné 2012. Svět vážné hudby bude zase vzhůru nohama. Originální interpretace Bachova Dobře temperovaného klavíru bude opět posouvat hranice a překonávat bariéry mezi klasickou a městskou kulturou. Notu za notou, krok za krokem. S klavírem, cembalem a elektronickými beaty. Headspins, power moves a freezes. S obrazy. A s vlastním příběhem lásky. V 70 minutách.

PŘÍBĚH NOVÉHO SETKÁNÍ

MISTŘI V LÉTÁNÍ VZDUCHEM FLYING STEPS

Pocházejí z Japonska i Libanonu, hráli na piáno a trávili čas v mládežnických centrech, milovali Michaela Jacksona a Bruce Leeho. Dnes jsou jednou z nejslavnějších tanečních skupin na světě.

V módní berlínské čtvrti Kreuzberg nabízí Flying Steps Dance Academy mládeži možnost učit se breakdance od těch nejlepších v oboru. Jejich program B-Boy Kollektivs má za sebou od svého založení v roce 1993 dlouhou cestu a nyní se může pochlubit bezpočtem německých šampiónů v breakdance, včetně čtyř mistrů světa, což je více, než má kterákoliv jiná německá skupina breakdance.

I přes všechny tyto úspěchy ve spektakulárním světě nejvyšších soutěží v breakdance zůstává Flying Steps Dance Academy přátelským místem s příjemnou nenamýšlenou atmosférou, kde mohou mladí lidé trénovat. Mikel, který tancuje breakdance od roku 1990, vysvětluje: „Kdysi jsme hodně vyučovali v mládežnických centrech a jezdili jsme na pravidelné turné s workshopy. V jisté

fázi pak ale začalo být hodně důležité mít vlastní domovskou základnu. Pevné místo, kam si to lidé, kteří naše představení viděli, mohou přijít sami zkusit.“ Skupina si našla místo na Tempelhofer Ufer, v oblíbené stylové berlínské čtvrti. Mladí breakdanceri mohou využívat 120 čtverečních metrů tanečního parketu se slavnými učiteli a jen zřídka se najde termín, kdy není plno. I když je jejich program neustále nabídnut, mistři světa ze skupiny ve škole rádi tráví převážnou část svého času. „Samozřejmě máme i tanečníky, kteří za nás mohou zaskočit, když jsme na turné. Tito učitelé jsou členy naší rodiny a jsou nezbytnou součástí školy – všichni jsou to špičkoví profesionálové, říká Mikel. Bez pomoci těchto učitelů by obsáhle kurzy, které akademie nabízí, ani nebyly

možné. Na denním rozvrhu jsou vždy čtyři nebo pět 90minutových hodin pro maximálně 25 návštěvníků kurzu. Žáci si mohou vyzkoušet své dovednosti v breakdance nebo trénovat kroky v ostatních urban tanečních stylech, jako je popping, locking, hip-hop, house nebo new style. Nabídka neustále roste, mezi nejnovější možnosti patří jazzdance a Pilates. Mikel však dodává, že breakdance je neustále žádan. Zvláštní disciplína zvaná power moves je zase velmi oblíbená mezi mladými tanečníky, kteří si budují vlastní dynamický mix prvků, jakými jsou stojky, výskoky a obraty, které si ani dost dobře nedovedete představit, a je na ně velkolepý pohled. Jeden z bývalých žáků školy vystupuje pod jménem KC-1. Flying Steps Dance Academy absolvoval jako 25letý v roce

2000. Vzhledem k jeho mimořádnému nadání se rozhodl Mikel s mladíkem spolupracovat na vytvoření mládežnické skupiny nazvané B-Town Allstars. Dnes je KC-1 neodmyslitelným členem skupiny Flying Steps, podílí se na jejich vystoupeních a účastní se s nimi všech soutěží. Lil 'Ceng si také prošlapal cestu od žáka k mistru breakdance v Kreuzbergu. Flying Steps ho rekrutovali do týmu v roce 2007. V roce 2008 byl hvězdným překvapením, když se poprvé účastnil šampionátu Red Bull BC One v Paříži, vyřadil turnajového favorita jménem Kid David a kvalifikoval se do semifinále. „Je to skvělý pohled, když vás překoná některý z vašich žáků,“ říká hrdě Mikel. „Pak víte, že to, co děláte, děláte dobře.“

TVŮRČÍ TÝM

Produkce: **Timm Zolpys, Flying Steps Entertainment GmbH**

Umělecký ředitel: **Christoph Hagel**

Choreograf: **Vartan Bassil**

Dramaturgie: **Nadia Esparitu**

Tanečníci: **Flying Steps**

Současný tanec: **Yui Kawaguchi, Sylvania Pen**

Piano: **Christoph Hagel, Vida Kalojanova**

Cembalo: **Sabina Chukurova, Marianna Henriksson**

Elektronická hudba: **Vivan a Ketan Bhatti**

Výtvarné zpracování: **Bernhard Schluga**

Vizuály: **Bernhard Schluga, Christian Seifried, Marco Moo**

Živé vizuály: **Marco Moo & Daniel Bandke, moomentary.com**

Kostýmy: **Mascha Schubert**

© Red Bull GmbH, 2012

SKLADATEL

JOHANN SEBASTIAN BACH

Narozen: 21. března 1685. **Kde:** Eisenach, Německo. **Je:** nesmrtelný. **Tančíte?** Jenom v soukromí, na ulici ne. **Oblíbená figura:** headspin – i když musím přiznat, že jsem si u toho zničil své nejlepší paruky, o parketách ani nemluví. **Když netančíte?** Skládám hudbu – Braniborské koncerty, Goldbergovy variace a podobně... **Motto:** Vše spočívá v tom, jak najít ten správný klíč v tu správnou chvíli.

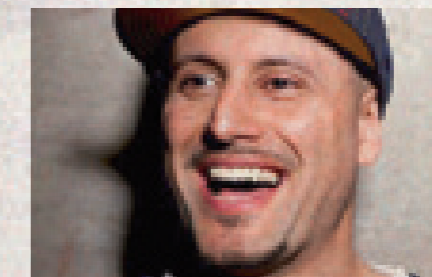
UMĚLECKÝ VEDOUČÍ

CHRISTOPH HAGEL

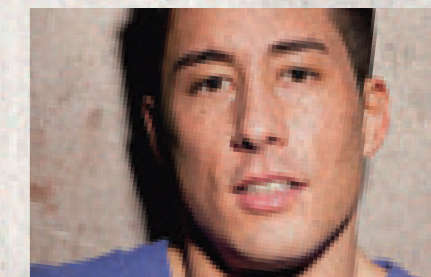
Narozen v: Biberachu an der Riss, Německo. **Je:** uměleckým ředitelem Red Bull Flying Bach. **Hraje:** na piano během vystoupení. **Bach?** Osobně jsem neměl tu čest. **Své řemeslo se naučil od:** Leonarda Bernsteina a Sergie Celibidacheho. **Prostavil se:** inscenací Mozartovy opery ve stanicích metra v Berlíně. **Místo, kde se hudba nedá provozovat?** Takové místo neexistuje.

CHOREOGRAF

VARTAN BASSIL
AKA: VARTAN

Narozen v: Bejrútu, Libanon. **Breakdance je:** čistá vášeň. **S tancem začal protože:** Viděl jsem filmy jako Beat Street, Breakin a Wildstyle v 80. letech v televizi a byl jsem unesený. **Taneční styly:** B-Boying, locking, popping a house. **Oblíbená figura:** munchmill. **Rituál:** Když se obejmeme v kruhu před vystoupením a přejeme si dobrou zábavu. Pak přijde hlavní věta: „Co říká Mikel?“ a všichni řveme: „LESCHI!“

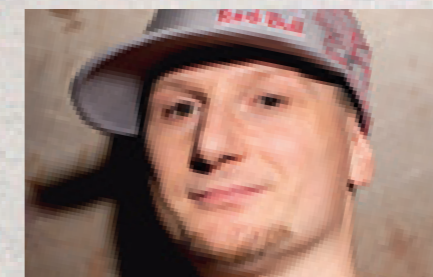
BENNY KIMOTO
AKA: B-BOY J-SUN

Narozen ve: Švýcarsku. **Breakdance je:** svoboda, emoce, akce a zábava. **S tancem začal protože:** Viděl jsem B-Boys tančit na party a v mládežnickém centru. Dával jsem se také na filmy Beat Street a Breakin, a to mě inspirovalo. **Taneční styly:** B-Boying, locking, popping, house, hip-hop. **Oblíbená figura:** Airtwist, 99, headspin. **Inspirovali ho:** hrdinové bojových umění jako Jackie Chan, Bruce Lee a Jet Li.

PIERRE BLERIOT
AKA: PUNISHER

Narozen v: Bonneville, Francie. **Breakdance je:** svoboda. **S tancem začal protože:** Ukázal mi to můj bratr. **Taneční styly:** power moves, tricking, footwork, top rock. **Oblíbená figura:** 99, One Hand Airflare. **Před vystoupením poslouchá:** heavy metal. **Vztah k vážné hudbě před Red Bull Flying Bach:** žádný. **A potom:** Více ji teď cítím. **Oblíbená hudba:** rocková hudba.

MICHAEL ROSEMANN
AKA: MIKEL

Narozen v: Berlíně, Německo. **Breakdance je:** svoboda. **S tancem začal protože:** Když mi bylo asi 12, začal jsem napodobovat tanečníky z hip-hopových klipů na MTV. Pak jsem se účastnil šestitýdenního kurzu breakdance a věděl jsem, že to je to, co chci dělat. **Oblíbená figura:** suicide, swipe, atomic freeze. **Když netančí:** Trávím čas s přítelkyní a naší malou dcerou Tijanou. **Záliba:** vytváření designu na trika.

GENGIS ADEMOSKI
AKA: LIL CENG

Narozen v: Makedonii. **Breakdance je:** můj život. **S tancem začal protože:** Viděl jsem Flying Steps v televizi a taky mě inspiroval můj bratranec. **Taneční styly:** B-Boying. **Oblíbená figura:** chair freeze, airtwist, flare. **Místo, kde si chtěl vždy zatančit:** s Michaellem Jacksonem v Hollywoodu. **Oblíbená hudba:** hip-hop, RnB. **Inspirovali ho:** Ryan Leslie, Jackie Chan

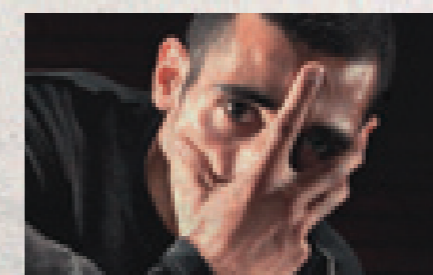
KHALED CHAABI
AKA: KC-1

Narozen v: Berlíně, Německo. **Breakdance je:** všechno. **S tancem začal:** v mládežnickém centru. **Taneční styly:** breakdance, house, hip-hop, locking a moderní tanec. **Oblíbená figura:** headspin, styles, freezes, pirouettes. **Místo, kde si chtěl vždy zatančit:** Las Vegas, Libanon. **Rituál:** protahování, vtípky a gagy s partou.

NIRANH CHANTHABOASY
AKA: LIL ROCK

Narozen v: Laosu. **Breakdance je:** životní styl. **S tancem začal:** V mládežnickém centru a přes Scottieho ze skupiny Southside Rockers v roce 1992. **Taneční styly:** B-Boying, popping, locking, house, krumping a hip-hop. **Místo, kde si chtěl vždy zatančit:** v mayském chrámu. **Rituál:** kouření šíšy. **Inspirovali ho:** Bruce Lee, Gene Kelly, J. S. Bach. **Motto:** „Buď jako voda, příteli.“

YAMINE MANAA
AKA: SPIDER

Narozen v: Grenoblu, Francie. **Breakdance je:** způsob přemýšlení. **S tancem začal:** Inspirovalo mě video Battle Of The Year 1997. **Taneční styly:** smés trix, power moves, footworks a top rocks. **Místo, kde si chtěl vždy zatančit:** na vrcholu hory Fuji. **Rituál:** zahřívání, protahování, trénink se skupinou. **Inspirovali ho:** Bruce Lee **Motto:** yyyyyyaaaaassshhh!!!!!!**

YUI KAWAGUCHI

Narozena v: Kanagawě, Japonsko. **Začala tančit protože:** Navrhla mi to maminka. **Taneční styly:** současný tanec. **Když netančí:** Jsem nešikovná masérka. **Popište se:** Jsem starý mobilní telefon. **Klasická hudba:** je evropský jazyk smyslů. **Koho ráda vidí v publiku:** Moji rodinu a přátele z Japonska a pana Bacha.

SYLVANIA PEN

Narozena v: Hoornu, Nizozemsko. **Začala tančit protože:** Když mi bylo pět, začala jsem se učit hrát na piano, ale nedokázala jsem u toho klidně sedět. Pak jsem jednou stála před zrcadlem v modrém tanečním kostýmu a v tu chvíli jsem věděla, že chci být baletkou. **Taneční styly:** moderní tanec, jazz, Bollywood, balet, hip-hop. **Místo, kde si vždy chtěla zatančit:** opuštěná stará rozpadající se budova. **Vážná hudba?** Miluji Mozarta, Bacha, Beethovena a Chopina.

COOL JAKO BACH

Christoph Hagel, umělecký ředitel Red Bull Flying Bach a dirigent několika operních produkcí, mluví o podobnostech mezi Bachem a breakdance, o tom, jaké je pracovat s čtyřnásobnými světovými šampiony Flying Steps, a o svých očekáváních na probíhajícím světovém turné.

Pane Hagele, jak jste přišel na nápad kombinovat klasickou hudbu s breakdance? V roce 2009 jsem viděl vystoupení Flying Steps. Poté, co jsem je viděl tančovat a seznámil se s nimi, byl jsem si absolutně jistý, že s nimi chci dělat představení. Flying Steps také měli švou vizi o vlastní produkci s vážnou hudbou, ale hledali vhodnou skladbu. Tak jsem s nimi strávil nějaký čas, studoval jsem jejich tanec a přišel jsem na to, že Bachův Dobře temperovaný klavír pro ně bude ideální, protože tančí s takovou přesností a ostrostí, jako když Bach skládal hudbu.

Vidíte jisté podobnosti mezi Bachovým Dobře temperovaným klavírem a breakdance?

Ano, přesně tak. S breakdance můžete představit Bachovy skladby velmi přesně, a to zejména jeho kontrapunktní rytmus. Tento styl tance tomu odpovídá lépe než balet nebo moderní tanec. Dá se vlastně říci, že breakdance a Bach interpretují čas – vizuálně a hudebně – docela podobným způsobem.

Ale nebylo těžké zkombinovat tyto dva tak velmi odlišné světy?

No, musíte si uvědomit, že v tomto projektu jsme museli spojit dva slovníky: na jedné straně stojí kontrapunkt,

téma a modulace. Na straně druhé jsme měli termíny jako commander, hardbeat a toprock. Největší výzvou ale bylo představit a interpretovat Bachovy pomalé fugy, protože opravdu nemají rytmus.

Museli jste slevit z některých náročných uměleckých výzev, které představuje Bachovo dílo, aby jej bylo možné přizpůsobit světu breakdance?

Nechtěli jsme slevit ani o kousek z Bachovy umělecké posvátnosti. Ale v některých pohybech, v těch nejlepších z tanečních pohybů, náhle jeho hudba ožívá osvěžující radostí právě díky interpretaci tanečnicků skupiny Flying Steps. Jejich přístup zcela neočekávaně dodává na síle právě fugám.

V projektu jste měli úlohy rozdělené. Jaký byl váš úkol?

Moje úloha v projektu Red Bull Flying Bach byla vysvětlit hudbu a analyzovat ji způsobem, kterému budou Flying Steps rozumět. Říct jim, jak unikátní a chytré Bachovy skladby jsou. Když došlo na samotnou choreografii, z uměleckého procesu jsem ustoupil do pozadí. Chtěl jsem, aby si Flying Steps vytvořili svou vlastní verzi, svůj vlastní přístup k Bachovi. To byl jejich úkol, vyplnit hudbu svými myšlenkami a svými vlastními pohyby. A udělali to dost dobře!

Máte svůj vlastní přístup, když pracujete na svých inscenacích?

Ve svých produkcích vždy rád propojuji moderní životní styl s díly vysokého umění. Ale před Red Bull Flying Bach jsem nikdy nepracoval se skupinou tanečnicků breakdance. Hodně jsem se naučil a obdivuji Flying Steps za to, jak dovedou být aktivní a přímí. Obdivuji, s jakým nadšením tento projekt přijali a jak rychle se do hudby Johanna Sebastiana Bacha vcítili. Koneckonců, mým cílem bylo ukázat, že Bach komponoval skvělou hudbu a že také hip-hop či breakdance mohou být vysokou kulturou.

V roce 2011 bylo evropské turné na představení Red Bull Flying Bach beznadějně vyprodáno. Jak reagují diváci na toto mezinárodní klání uměleckých kultur?

Reakce publika byly úžasné. Od starších, klasicky vyškolených milovníků hudby po mladé generace, které nikdy Bacha ani žádnou jinou vážnou hudbu neposlouchaly, každý byl fascinován, jak tyto dva světy do sebe dokonale zapadají. Někteří moji kolegové dirigenti a hudebníci zase velmi oceňovali, že se nám podařilo převést Bacha do tohoto moderního světa bez ztráty umělecké hloubky.

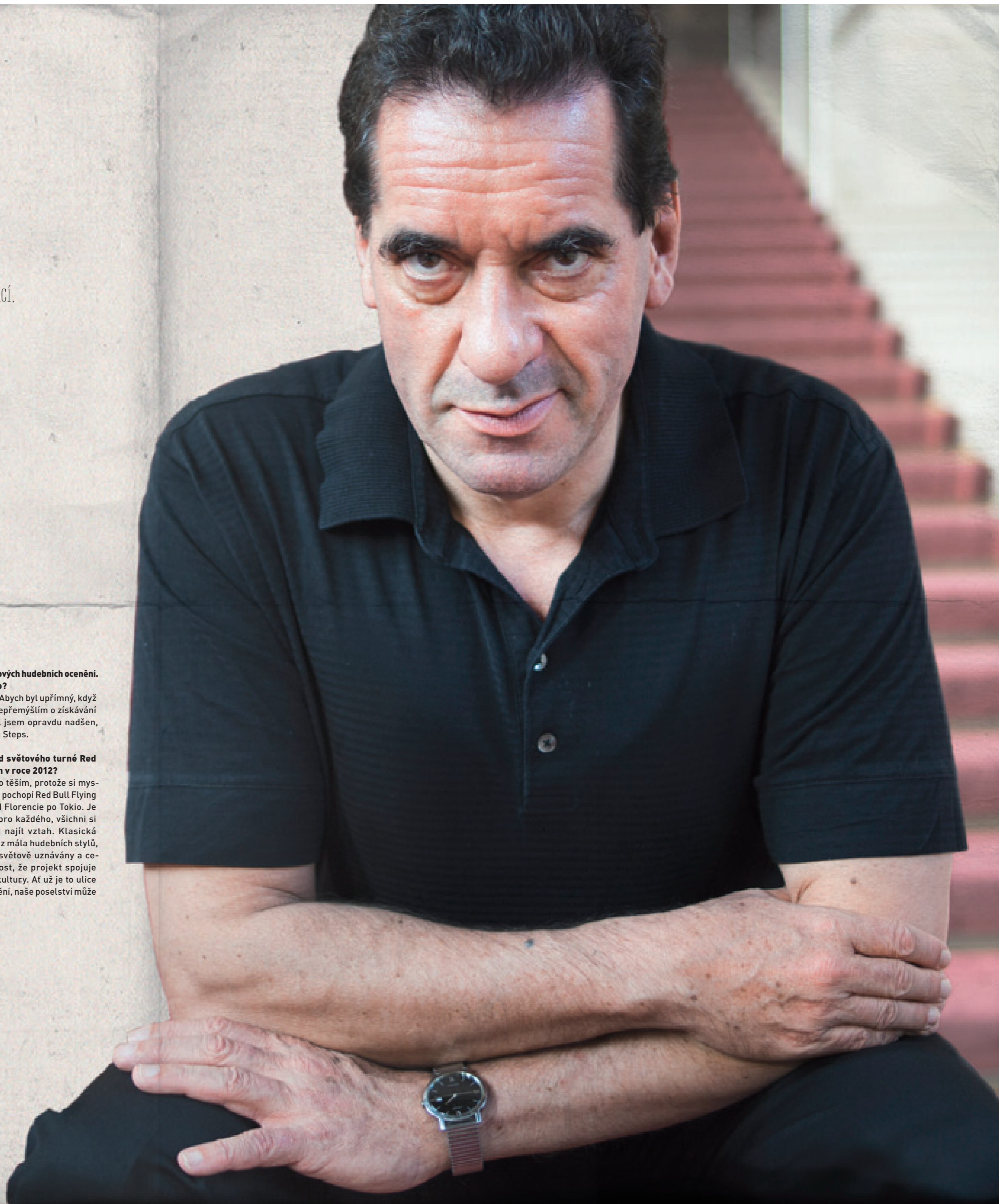
Spolu s Flying Steps jste obdrželi cenu „ECHO Klassik Sonderpreis“, jedno z nej-

známějších světových hudebních ocenění. Očekávali jste to?

Ne, to vůbec ne! Abych byl upřímný, když tvořím, vůbec nepřemýšlím o získávání ocenění. Ale byl jsem opravdu nadšen, hlavně za Flying Steps.

Co očekáváte od světového turné Red Bull Flying Bach v roce 2012?

Opravdu se na to těším, protože si myslím, že publikum pochopí Red Bull Flying Bach všude – od Florencie po Tokio. Je to představení pro každého, všichni si k němu mohou najít vztah. Klasická hudba je jedním z mála hudebních stylů, které jsou celosvětově uznávány a ceněny. Mám radost, že projekt spojuje různé hudební kultury. Ať už je to ulice nebo vysoké umění, naše poselství může pochopit každý.

BACH V KECKÁCH: KLASICKÁ, HUDBA POTKÁVÁ BREAKDANCE

Flying Steps přináší breakdance do opery a barokní hudbu do ulic. Střet kultur, který je zážitkem pro mladé i staré a všechny spojuje.

Na obyčejném zadním dvorku v Berlíně se spojily dvě odlišné kultury do jednoho fascinujícího představení. Red Bull Flying Bach: fascinující kříženec klasické hudby a breakdance. Oslňující spojení vysoké kultury a toho nejlepšího, co může ulice nabídnout. Prestižní cenou ověřená kombinace Dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha se špičkovým tancem. Vartan Bassil kráčí k lednici s nápoji, potřásá rukama, vítá své tanečníky. Narodil se v Libanonu. V Berlíně žije už 20 let. Soubor Flying Steps založil společně se svým dlouholetým přítelem Amigem v roce 1993. „Tehdy to bylo jen tak pro zábavu,“ přiznává. O devatenáct let později se Flying Steps stali vlajkovou lodí německého breakdance, mohou se pyšnit čtyřmi tituly mistrů světa, vlastní taneční školou, třemi hudebními alby a řadou vystoupení po celém světě. „Dlouhou dobu jsem si pohrával s myšlenkou tančit na vážnou hudbu. Nosil jsem to jako

obrazy v hlavě a věděl jsem, že to bude fungovat, protože to, co může udělat baletka nohama, kupříkladu piruetu, to my můžeme udělat na hlavě.“ Klasická hudba a breakdance – tento kulturní střet může odpudit nejednoho hudebního puritána. „Když jsme začali mluvit o našem projektu, spousta lidí jen kroutila hlavou,“ říká. Ale Bassil věděl, že kolem sebe má ty nejlepší tanečníky. Benny, KC-1, Lil Ceng, Lil Rock, Mikel a Punisher – nejmladšímu je pouhých 20 let, ale každý je skutečným mistrem a všichni jsou připraveni přijmout výzvu k vytvoření něčeho nového. S tímto týmem Bassil cítil jistotu, že se do Red Bull Flying Bach může pustit a transformovat Bachovu hudbu do moderní podoby. S cembalem, klavírem a elektronickými beaty. S nejlepšími vizuály. Naplnit to vlastním příběhem. A předvést svoji vizi na výjimečných místech.

BACH V KECKÁCH

Ozve se zaklepání na dveře. Do zkušebny vchází Christoph Hagel. Pianista, dirigent, operní režisér. Studoval v Berlíně, Vídni a Mnichově u velikánů v oblasti vážné hudby jako například u Sergia Celibidache a Leonarda Bernsteina. Slávu a uznání si získal inscenacemi klasických oper v nezvyklých prostorách, jakými jsou kupříkladu stanice metra nebo muzea. Pro uskutečnění Bassilovy vize byl právě on tím pravým partnerem.

„Setkal jsem se s Flying Steps rok předtím, než jsme zahájili produkci,“ říká Hagel. Byl jsem fascinován energií, vášní a profesionalitou skupiny. Každý z tanečnicků se projevoval jako výrazná individualita. Rozhodli jsme se, že to dáme dohromady a pokusíme se překlenout propast mezi klasickou hudbou a breakdance. Hagel se ponořil do práce a začal hledat skladatele, který by byl pro projekt vhodný. Nakonec, k velkému překvapení Flying Steps, navrhl hudbu Johanna Sebastiana Bacha, největšího virtuóza barokní hudby. Zrodila se myšlenka Red Bull Flying Bach.

„Nikdo z nás se do té doby klasickou hudbou vážně nezabýval, natož Bachem,“ vzpomíná Bassil a dodává: „Ale

my jsme prostě věděli, že Christoph je blázen a že je otevřený experimentům stejně jako my. Se značkou Red Bull pracujeme už více než 10 let. A právě v ní jsme měli partnera nadšeného pro projekt a ochotného nás podporovat od samého začátku.“

Podle Hagela, uměleckého ředitele projektu, není ve světě současného městského tance volba Johanna Sebastiana Bacha vůbec překvapivá. Pokud jde o fúzi, Hagel nevidí nic než podobnosti.

„Jasná čistota pohybu a způsob, jakým se menší pohyby spojují do větších symbolů, představují stejný mechanismus, který používá Johann Sebastian Bach při skládání hudby,“ vysvětluje Hagel. „Breakdance se třeba skvěle hodí k předvedení kontrapunktního rytmu Bachových skladeb. Podle mého názoru má v sobě Bach i breakdance jistý odstup a chladnou preciznost.“ Přesto bylo zapotřebí nesčetně zkoušek, aby Flying Steps pochopili Bachovu hudbu. „Naučili jsme se každou notu,“ chlubí se Bassil. „Každý tanečník ztělesňuje právě to, co je napsáno v partitūře. My personifikujeme každý hlas fugy. Jeden tanečník představuje vysoký tón,

druhý zobrazuje prostřední tón a basy zastupuje třetí tanečník. Tím doslova ztělesňujeme Bachovu hudbu v její celistvosti.“

Pro Hagela se breakdance následně stává způsobem, jak překládat Bachovu skladbu. „Fuga u Bacha funguje stejným způsobem jako skupina breakdance tanečnicků. I když všichni dělají tytéž taneční pohyby, každý si zachovává svou individualitu. Všechno je to o spolupráci, důvěře a načasování. Tanečníci přesně překládají Bachovu polyfonní techniku. V naší interpretaci jeho hudby se neztrácí nic, ani hudební hloubka, ani umělecký styl.“

Bassil, který má na starosti i choreografii, přikyvuje a dodává: „Nechtěli jsme mít na pódiu pouze B-Boys, ale také vylíčit a zdůraznit kontrast prostřednictvím scénické hry. Proto jsme přidali další taneční styl,“ vysvětluje Bassil přítomnost další tanečnice, Yui Kawaguchi. Kawaguchi, která prošla klasickou baletní a hereckou přípravou, ztělesňuje protiklad k dravé energii současného breakdance. „Jsem zde jako spojka pro klasicky orientované publikum, které se nikdy předtím nedostalo do kontaktu s uměním

breakdance,“ vysvětluje Kawaguchi. „Tím, že tančíme na jednom pódiu, ukazujeme, jak skvěle se mohou tyto dva styly doplňovat.“ Yui Kawaguchi byla součástí projektu Red Bull Flying Bach už od prvního dne. V roce 2011 vstoupila do souboru také Sylvania Pen.

Příběh Red Bull Flying Bach ve zkratce: skupina tanečnicků zkouší Bachovy fugy, když se objeví tajemná žena. Vypadá jinak, tančí jinak. Zpočátku s ní B-Boys odmítají spolupracovat, ale ona se drží svých zbraní. Určitě je tam napětí, ale všude tam, kde je napětí, začínají létat jiskry. A tam, kde létají jiskry, vzplane oheň a láska není daleko. Jeden z tanečnicků se do tajemné tanečnice zamiluje a ona se nakonec stane důležitou součástí představení.

Bassil se dívá na hodinky. Je čas na další zkoušku. Tanečníci už jsou na místě a hutné basové tóny z vedlejší místnosti utichly. „Je čas na Bacha,“ říká Bassil se smíchem.

„Bachova fuga pracuje se stejnými principy skladby jako breakdance skupina.“

UMĚLECKÝ VEDOUČÍ:
CHRISTOPH HAGEL

CHOREOGRAFIE:
VARTAN BASSIL

BREAKDANCE SE POTKÁVÁ S KLASIKOU

FLYING STEPS
ZTVÁRŇUJÍ TANCEM PASÁŽE Z CYKLU
DOBŘE TEMPEROVANÝ KLAVÍR

OD J. S. BACHA

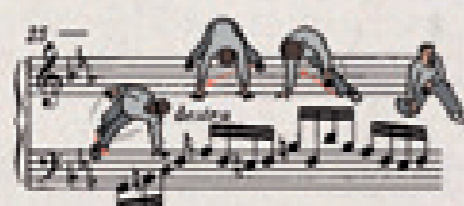
REDBULL.CZ/FLYINGBACH

SÍLA V KROCÍCH

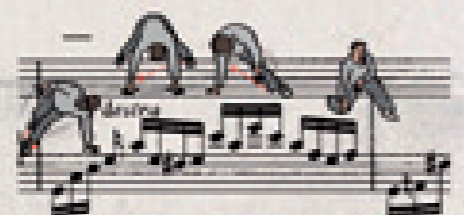
Dekódování six-steps a headspins krok za krokem aneb Vartan Bassil vysvětluje, jak Flying Steps přeložili Bachovo Preludium v C-moll do pohybů breakdance.

SIX STEPS / FOOTWORKS

B-Boy 1 v taktu 25 a 26;
Flying Steps tančí obvyklou rychlostí.

B-Boy 2

B-Boy 3 v taktu 27
Six-steps zpomalené.

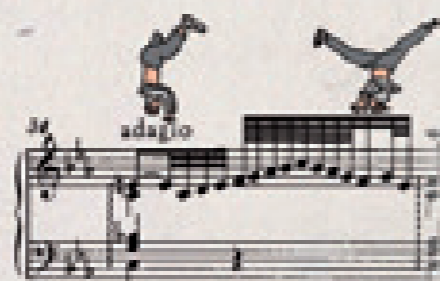

B-Boy 4 od taktu 28 po takt 33
Presto! Rychlost kroků se zvyšuje.

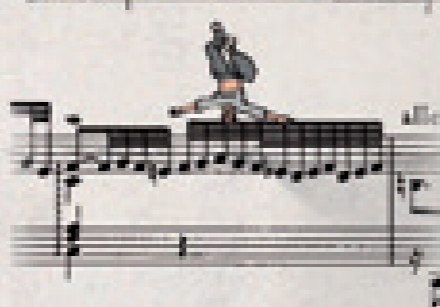

presto = velmi rychle
allegro = rychle
adagio = pomalu

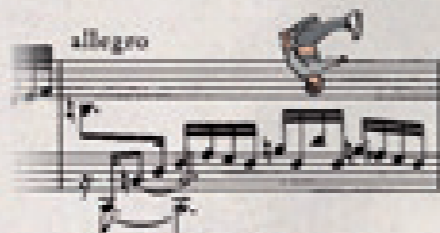
HEADSPINS / POWER MOVES

B-Boy se připravuje na headspin, začíná...

... a točí se bez pomoci rukou.

Zaujímá první taneční figuru...

... znovu nabírá setrvačnost...

... headspin se mění na drill.

19
22
25
28
31
34
36

leg over the knee left and right then hook left hook right
Vartan six step Benny Mihail
destra destra
KC 7 → sinistra Benny Mihail
presto
Vartan Alle
KC head spin until the end
adagio allegro

HEADSPIN V C-MOLL
S původními komentáři Christopa Hagela a Vartana Bassila. Pohyby tanečnicků Flying Steps zapadají do Bachovy partitury jako živé noty. Jejich pohyby a kroky jsou přesně sladěné s mistrovou hudbou.

A MY NA TO: TO MYSLÍTE VÁŽNĚ?

Vartan Bassil, zakladatel Flying Steps oceněný za choreografii Red Bull Flying Bach, mluví o tanci s Bachem, střetu kultur a o tom, co očekává od světového turné.

Jak tento zvláštní projekt začal?
S Christophem Hagelem jsme se seznámili ještě před projektem Red Bull Flying Bach. Tehdy měli Flying Steps vystupovat v jedné z jeho inscenací, ale kvůli našemu plnému časovému rozvrhu to nakonec nebylo možné. Řekli jsme mu o našem snu o velké produkci s klasickou hudbou. Otázkou bylo, který skladatel a která skladba by se pro projekt hodila nejlépe. Christoph přišel s myšlenkou použít Dobře temperovaný klavír Johanna Sebastiana Bacha. Po prvních zkouškách jsme věděli, že chceme spolupracovat a že bychom mohli vytvořit něco skutečně jedinečného a nadžánrového.

Co pro vás na kombinaci této hudby a tance bylo zajímavé?
Pro nás jako tanečníky je představení s klasickou hudbou velkou výzvou. Myslíme, že tančit na hip-hop je poměrně snadné, stačí chytit rytmus a tančit s ním. Ale tančit na Bacha znamená překládat tlumenou hudbu bez úderů do pohybu těla v našem stylu.

Když srovnáte Red Bull Flying Bach s předchozími pokusy o spojení breakdance s klasickou hudbou, jaké jsou zde rozdíly?
Ve většině případů B-Boys jenom podporují hudbu svými pohyby. Ale v Red Bull

Flying Bach nejenom tančíme, ale jsme také vizualizací a personifikací Bachova Dobře temperovaného klavíru. Pracujeme s každým hlasem kompozice. Každý B-Boy vlastně tančí jeden hlas, třeba vysoký nebo nízký. Takže naše pohyby jsou odrazem hudby v její úplné celistvosti. My, jako tanečníci, vizualizujeme hudbu Johanna Sebastiana Bacha notu za notou, hlas za hlasem.

Tančili jste někdy předtím na klasickou hudbu?
Zkombinovat klasickou hudbu a breakdance bylo vždy jedním z našich snů. Pro tento jedinečný projekt jsme museli najít někoho, jako je Christoph Hagel, který nám mohl pomoci pochopit hlubší logiku hudby, logiku skladby samotné. Nyní chápeme komplexnost Bachovy kompozice a dokážeme zatančit každou notu už po přečtení notového záznamu.

Jsi choreograf představení. Co bylo největší výzvou?
Breakdance se skládá v zásadě ze čtyř kroků, které se vejdou do určitého rytmu. Ale klasický rytmus sleduje jinou logiku, takže jsme museli naše kroky úplně změnit. Museli jsme také posílit naše herecké schopnosti, protože v tomto představení to hraje větší roli, než tomu je u přehlídek breakdance, kde důraz

spívá na akrobatických dovednostech. Také jsme chtěli do představení Red Bull Flying Bach přidat emocionální aspekt, vyjadřovat naším tancem emoce. Proto jsme si vytvořili vlastní příběh.

Zdá se, že jste si pro Red Bull Flying Bach vytvořili nový taneční styl...
Neřekl bych, že jsme vytvořili úplně nový styl. Jenom jsme zkombinovali několik různých tanečních stylů. Je v tom popping, locking, house i krum-ping, ale dokonce také některé prvky moderního tance.

V dubnu 2010 měl Red Bull Flying Bach premiéru v Neue Nationalgalerie v Berlíně. Jak reagovali diváci?
Ano, vzpomínám si, jak jsme byli nervózní. Myslíme, že jsme věděli, že to zvládneme, a věděli jsme také, že jsme vytvořili něco jedinečného. Účastníci jsme se všichni mnoha soutěží a vystupovali jsme na různých jevištích, ale stejně jsme si nebyli tak úplně jisti, zda publikum naše poselství pochopí a zda se jim to bude líbit nebo ne. Naštěstí ale byli všichni unešeni. Nemohli uvěřit tomu, co na jevišti právě viděli. Odezva byla opravdu úžasná.

Spolu s Christophem Hagelem jste obdrželi cenu kritiky „ECHO Klassik Sonderpreis 2010“, vysoce vážené ocenění

za práci v klasické hudbě. Očekávali jste, že se to stane?
V žádném případě. My na to: „To jako myslíte vážně?“ Trvalo to několik dnů, než jsme pochopili, čeho jsme s Red Bull Flying Bach dosáhli. Jako breakdance crew jsme vždy soutěžili o ceny v našem oboru. Ale pozor, teď máme klasickou cenu! O něčem takovém se nám nikdy ani nezdálo.

V roce 2011 jste už byli na evropském turné. Co očekáváte od letošního světového turné?
Jsme opravdu vděční. S Red Bull Flying Bach máme příležitost prezentovat naši práci širokému publiku po celém světě. Chceme naším uměním fascinovat a bavit všechny skupiny lidí v každé zemi. Chceme, aby se lidé bavili, chceme, aby si užili každou minutu představení. A k tomu všemu ještě chceme povzbudit vzájemné pochopení mezi vysokou kulturou a městským uměním, ukázat něco nového klasicky vyškoleným milovníkům hudby i mládeži.

Čeho chcete dosáhnout s Red Bull Flying Bach?
Chceme předvést divákům, že breakdance může být mnohem víc než jen sportovní výkon nebo pouliční zábava.

BACH

JE NÁŠ PARTÁK

Členové skupiny Flying Steps, Vartan, Mikel a Lil Rock, hovoří o svém hrdinovi Johannu Sebastianu Bachovi. Snaží se představit si, jak by obstál ve světě masových médií a neustále se měnících trendů. Hledají společné rysy mezi jeho a jejich životy a tvořivými zápasy.

B-Boys poslouchají pouliční beaty. Bachova hudba je vyhrazena pro kostely a koncertní sály. To je známá pravda. Jaký byl váš vztah k Johannu Sebastianu Bachovi, než jste začali tančit na jeho hudbu?

Vartan: Když nám Christoph Hagel hrál jeho hudbu poprvé, sotva jsme věděli, jaký byl frajer.

Lil Rock: Možná jsme slyšeli jeho nejznámější skladbu „Toccatu“ v pozadí strašidelné scény s Hrabětem v Sesame Street. Nebo jako vyzvánění mobilu. Ale pochopitelně jsme vůbec netušili, že je to Bach.

Mikel: Každopádně, Bach byl pro nás ten nejnepravděpodobnější skladatel, od kterého bychom očekávali prohloubení našeho tanečního umění. Vlastně bychom to nečekali od žádné klasické hudby.

A teď jste si Bacha zařadili do své hudební linie?

Mikel: Přijali jsme ho jako parťáka, teď je jedním z nás.

Vartan: Šli jsme se do knihovny v Berlíně podívat na jeho notové zápisy, včetně Dobře temperovaného klavíru a původních rukopisů. Bylo nám řečeno, že zapisovat a kopírovat jeho skladby byla povinnost jeho dětí.

Lil Rock: Představte si to, více než 800 jeho skladeb. Ten chlápek jich tolik skutečně napsal a my z toho znali jenom dvě nebo tři.

Váš obdiv k Bachovi pořád roste...

Mikel: Když jsme v loňském roce navštívili Bach-Festival v Lipsku, šli jsme také k jeho hrobu a přinesli jsme tam květiny. Bach pro nás otevřel úplně nový způsob, jak prezentovat sami sebe, protože předtím jsme byli pro mnoho lidí jen pouličními tanečníky. Teď jsou překvapeni, že dokážeme podat celovečerní výkon stejně jako bale! **Lil Rock:** Věděli jste, že Bach se také účastnil soutěží jako my dnes? V roce 1717 jel do Drážďan, aby si poslechl Louise Marchanda, který byl označován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. Byla mezi nimi uspořádaná bitva v dovednostech hraní na varhany. Ale Marchand utekl z města, už jen když slyšel Bacha zkoušet...

Bachův Dobře temperovaný klavír byl napsán, jak hlásá podtitul, jako systematický trénink „Ku prospěchu a užívání pro nadanou mládež po hudebním učení toužící.“ Platí to také pro B-Boys?

Vartan: Ten chlapík vytvořil něco jako notovou matematiku. Docela se to podobá breakdance. Dáváme dohromady mnoho malých kroků a pohybů, abychom stvořili něco většího. Bachovy fugy jsou konstruovány jako choreografie breakdance: noty spolu zápolí.

Mikel: Sdílel našeho bojovného ducha, to je jasné! Zápas, to znamená stát proti sobě, abychom porovnali naše umělecké dovednosti...

Bach byl pracant. Po mnoho let psal v průměru jednu kantátu za týden.

Lil Rock: Pokud chcete dosáhnout až na vrchol, určitě k tomu potřebujete stejnou pracovní morálku jako B-Boy.

Je zřejmé, že aby Bach mohl rozvíjet svoje umění, musel přinášet velké oběti stejně jako vy. Jako mladý hudebník šel mnohokrát pěšky vzdálenost 50 kilometrů z Lüneburgu do Hamburku, aby mohl slyšet a vidět hrát proslulé varhany...

Mikel: Měl zápal pro věc. Vzpomínám si, jak jsme sbírali své poslední peníze, abychom mohli jet na jam na druhém konci Německa...

Vartan: Šli jsme do bitvy, abychom se pak vrátili domů, mohli dále pracovat a vyteřovat svůj styl. Jedna věc je prezentovat sami sebe, druhá pak je učit se od svých protivníků...

Lil Rock: ... a začleňovat nové figury. Nicméně existuje pravidlo: nikdy nekráste nebo nekopírujte beze změn. Co se naučíte, musíte proměnit ve svůj vlastní výtvor.

Samozřejmě, ne každý tu vynalézavost oceňuje. Bachova touha po experimentování ho čas od času dostávala do potíží. Jednou byl v kostele kritizován věřícími kvůli svým podivně modulovaným interludiím...

Mikel: Zase podobnost! Nevěřte, že breakdance byl přijímán hned od začátku.

Někteří lidé říkali, že je to úchylka. A co sakra? Bylo to také o přestupování zavedených norem společnosti. Tančíme, jak chceme, porušujeme pravidla a je nám jedno, jak to budou nazývat...

Breakdance má v sobě neustále kuzlo vzpoury – rozhodně v porovnání s přijetím klasické hudby. Nicméně Glenn Gould jednou řekl, „Bach byl největším nonkonformistou v dějinách hudby.“

Vartan: Slyšel jsem, že byl otevřen všemu novému. On to prostě chtěl zkusit. **Lil Rock:** Myslím, že by si Bach vzal spoustu inspirace z každé hudby, která je dnes kolem, a psal by ještě bláznivější věci...

Bach se inspiroval od francouzských a italských skladatelů, ale dnes by také měl přístup k různě tradiční hudbě, třeba z Afriky a Asie!

Vartan: Bach a Afrika, to by nám už úplně pomotalo ruce a nohy!

Mikel: Bachovu hudbu jsem docela intenzivně cítil hlavně u nácviku svého sóla. Část doprovodu je v čistě barokním stylu, další část je rozšířena moderními beaty. Ale obojí je dokonale sladěné.

Vartan: Bachovy originály vůbec nezní zastarale. A našim uším dokonce už i hudba z 80. let zní zatuchle.

Vypadá to, že Bach překračuje hranice současné módy. Jen si představte, jaký druh hudby by Bach skládal, kdyby dnes žil.

Mikel: Podle mě by dělal hip-hop. Dokonale by se mu hodila jeho matematika pro vytváření beatů a kontra rytmů. Pohrával by si s hudbou všech žánrů. Někdo jako Pharell Williams z The Neptunes.

Vartan: Nebo náš hipopový praotec Afrika Bambaataa, který byl schopný použít v jednom mixu Beethovena, Kraftwerk a Jamese Browna.

Afrika Bambaataa nikdy neměl takový úspěch jako jeho komerčněji zaměřeni žáci. Bach také nebyl za svého života příliš slavný. Jeho díla byla znovu objevena až mnohem později – stejně jako někteří z umělců, které samplují dnešní hipopoví hudebníci.

Lil Rock: Jsem rád, že lidé jeho genialitu nakonec pochopili. V dnešním světě médií by byl Bach hvězdou hned od začátku, jeho hudba by byla přístupná každému!

Je zřejmé, že Bach chtěl, aby jeho hudbě rozuměli všichni posluchači. A také chtěl hudbu sám pochopit. Když ho učil jeho starší bratr, v noci tajně vstával z postele a šel vytahovat partitury ze skříně, aby si je mohl kopírovat při měsíčním svitu...

Mikel: To docela chápeme, nás se to týká také, je to něco jako hlad po vědění. Hlad po novém materiálu, nové konkurenci, po dalších bitvách, ve kterých můžeme tančit my a kde můžeme vidět tančit jiné.

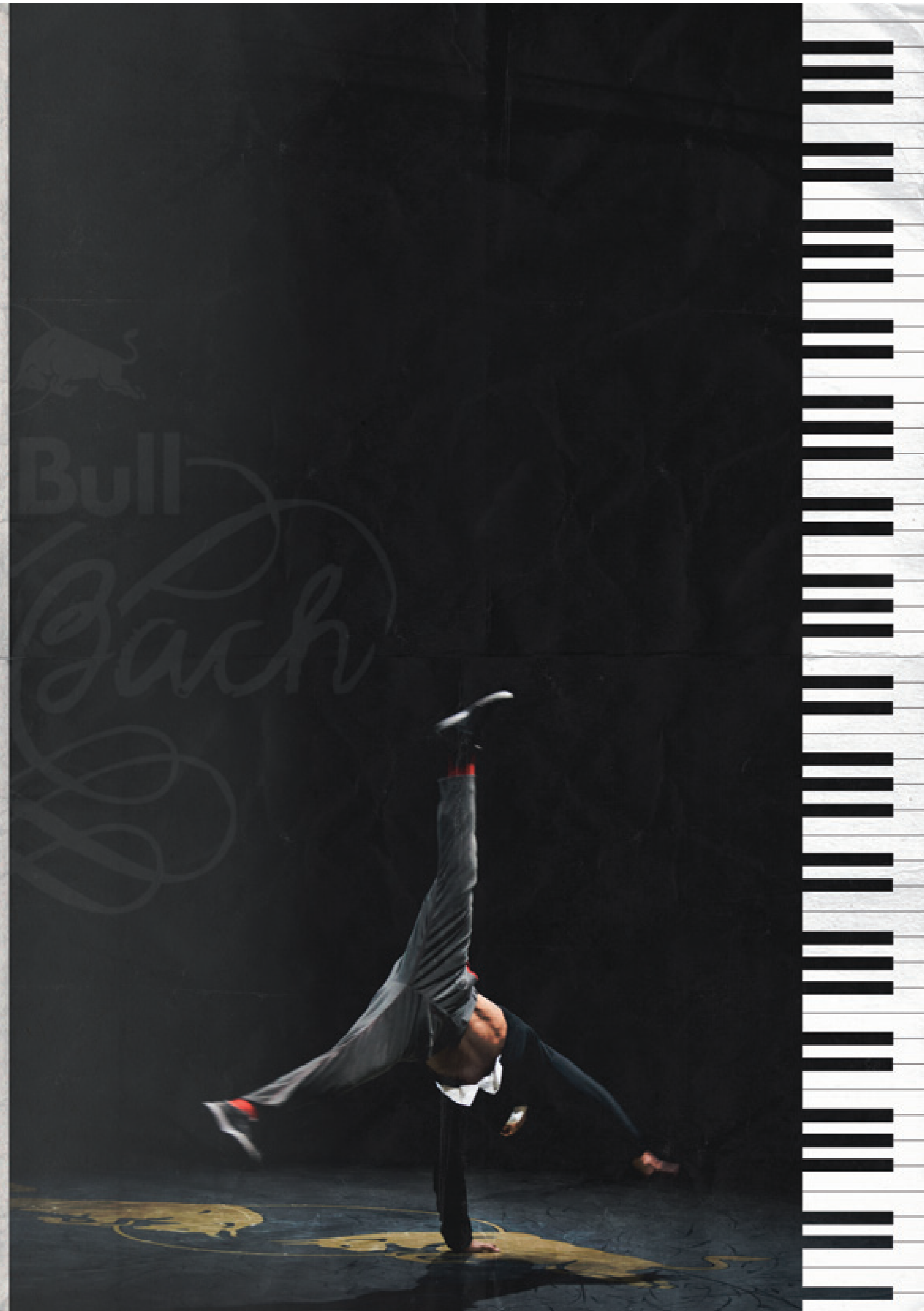
Lil Rock: ... a učit se nové figury.

ŠTASTNÁ ČÍSLA

Hudba je matematika stejně jako tanec. A je to více než jenom počítání kroků.

Tituly, které na světových šampionátech v breakdance získali Flying Steps: _____	4
Národnosti zastoupené členy Red Bull Flying Bach na jevišti: _____	9
Trvání přídavek v roce 2011 v hodinách: _____	12
Počet párů tenisů zničených v roce 2011: _____	40
Nejkratší čas v minutách, během nichž bylo představení vyprodáno: _____	50
Počet bílých kláves cembala: _____	50
Počet černých kláves cembala: _____	72
Počet bílých kláves piana Bösendorfer Imperial: _____	57
Počet černých kláves piana Bösendorfer Imperial: _____	40
Gravitační přetížení při obrátce ve výskoku: _____	5
Počet otáček, které Benny udělá za 26 vteřin při headspínu: _____	54
Frekvence tepu KC-1 v klidu: _____	84
Frekvence tepu Lil Cenga v klidu: _____	74
Frekvence tepu KC-1 po power moves: _____	174
Frekvence tepu Lil Cenga po power moves: _____	148
Počet otáček při headspinech, které udělali Benny a KC -1 v roce 2011: _____	7490
Počet not, které v Dobře temperovaném klavíru zosobnili Flying Steps: _____	21 609

FUSION IS
THE (R)EVOLUTION
OF HOSPITALITY

akce
večírky
produkt-prezentace
konference
kapacita 60-600 osob

fusion hotel prague
Panská 9
Praha 1
www.fusionhotels.com
info@fusionhotels.com

SEZNAM.CZ

Internet Firmy Mapy Slovník Zboží Obrázky Víde

kam do kina

Vyhledat

kam do kina **dnes večer**
kam do kina **v praze**
kam do kina **příští víkend**
kam do kina **na komedii**

Ultrabook™

Inspirován společností intel

Ultratenký
Ultralehký
Ultrarychlý

Objevte, co dokáže Ultrabook™

Normálně se zeptejte

Vyrazte do kina bez zbytečného hledání!
Na Seznamu stačí zadat jednoduchý dotaz a hned víte, kam a kdy jít.
Více tipů a triků na www.chytrevyhledavani.cz

SEZNAM.CZ
...najdu tam, co hledám

SVĚTOVÉ TURNÉ 2012

- 1 3. května _____ Puta
- 2 5.-6. května _____ Záhřeb
- 3 14.-15. června _____ Tbilisi
- 4 15.-16. září _____ Oslo
- 5 22.-23. září _____ Bejrút
- 6 25.-26. září _____ Doha
- 7 28.-29. září _____ Dubai
- 8 3. října _____ Florencie
- 9 6.-7. října _____ Turín
- 10 12. a 14. října _____ Stockholm
- 11 20.-21. října _____ Gothenburg
- 12 25.-26. října _____ Kyjev
- 13 29.-31. října _____ Praha
- 14 8.-9. listopadu _____ Tokio
- 15 15.-17. listopadu _____ Osaka
- 16 29. listopadu-2. prosince _____ Lausanne
- 17 5.-8. prosince _____ Lucerne
- 18 12.-13. prosince _____ Moskva
- 19 15.-16. prosince _____ Kazaň

Více
informací
naleznete na:
redbull.cz/flyingbach

Fan
Store
flying-steps.de

TIRÁŽ

Tisk a vydání: Red Bull GmbH
Redakce: Red Bulletin Corporate Publishing,
Longplayer Kommunikation
Foto: Dirk Mathesius/Red Bull Content Pool, Mikko
Gaestel, Gregor Laubsch, Bob Thomas/Popperfoto/
Getty Images, Oliver Wia, Nicolas Bertrand
Ilustrace tanečních pohybů: Mandy Fischer
Partitura otištěna se svolením: Bärenreiter-Verlag
Karl Vötterle GmbH & Co. KG, Kassel
Umělecké vedení: Bernhard Schluga
Grafická úprava: Frank Lämmer

redbull.cz/flyingbach