

PROPOSAL FOR AN ALTERATION OF THE SCORE

Jolana Havelková, Lucie Vítková

Proposal for an Alteration of the Score is the multimedia result of a collaboration between artist Jolana Havelková and composer Lucie Vítková. As with many of Havelková's previous works, the recently finished series Proposal for an Alteration of the Score relates to her native town of Kolín (Czech Republic) and its surroundings. However, the piece's relation is to the essence of the place rather than a bare description of the locus. The impetus for the project was the idea to work with the musical scores and legacy of the famous Czech composer and conductor František Kmoch (1848–1912), who for some people is almost a synonym of Kolín.

Kmoch's songs and musical arrangements for brass bands have been frequently published during the course of the last century in hundreds of editions and booklets. In 2005, Jolana Havelková started to collect and scan the scores and since then she has continuously studied the material and worked with it as a base for further work. The scores and sequences are visually edited and modified, which results in possibilities for new musical interpretations.

From Kmoch's original interpretations of folk music, new graphic scores have been born. Common to all the works is the structure – the musical staff and shapes of melodic progressions. Sometimes it's an individual grapheme; sometimes it is a rather complex, multilayered structure (stemming from the geometrical morphology); and sometimes it is even from the syntax of computer code. The results are photographs or photograms, sometimes digital prints, once superimposed in a series. In other cases, they maintain the form of the original booklet, but in an altered and transposed shape.

Gradually, these new graphical scores became an inspiration for musical interpretation in sound. These transformed scores were played by Lucie Vítková – accordionist, composer, and improviser – in several places in Kolín. The locations were selected by Jolana Havelková and are often directly connected to the life of František Kmoch and his musical activities. Field recordings were made of playing accordion and harmonica, sometimes enriched with the sounds and tones of objects found on site and also with recordings of instruments (such as piano, organ, timpani) that were components of the spaces. Some of the places offered ideal conditions for an interpretation of the score, like the monastery church of The Holy Trinity. In other locations, the recording is complemented and overlaid by sounds from the environment (like the recordings from Kmoch Island).

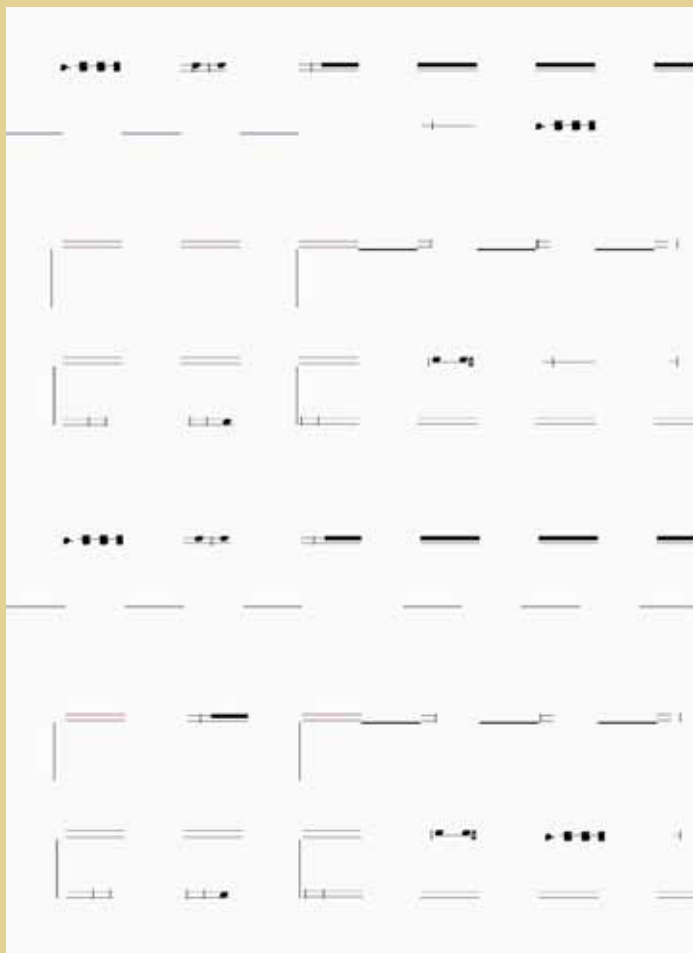
The musical approach borders on composition and improvisation. Lucie Vítková works with acoustics, space and its many aspects. She first reads the scores on the basis of initial, obvious concepts – covering the visual aspects, such as rhythm, structure, color, and overall feeling. She then works with these parameters and develops them in an improvisational manner. In some of the scores, leftovers of the original notation are present and playable, so it is possible to hear the original harmonies, melodies and tones; however they are often reorganized beyond recognition. Environments where

the compositions were conceived also affected the interpretation – therefore they are also a kind of musical topography.

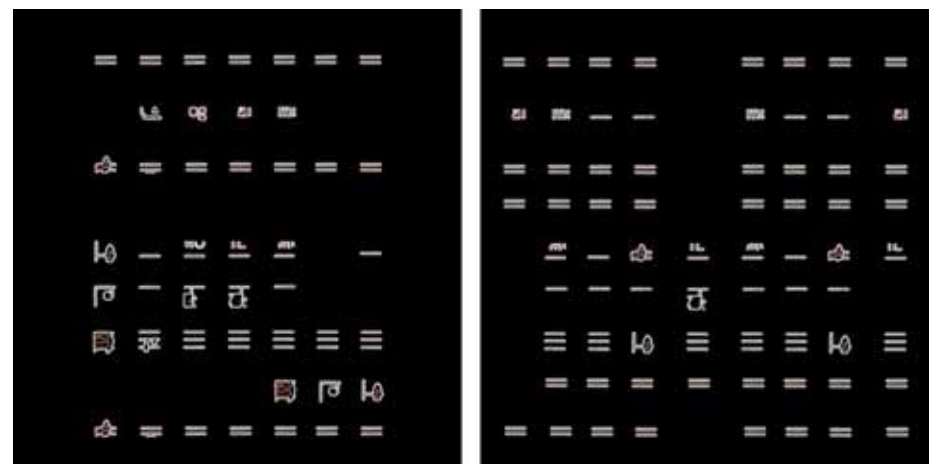
In enclosed spaces, Lucie Vítková worked mainly with acoustics – those very specific to the church, or the somewhat dry ballrooms of Zámecká and Sokolovna. Exterior environments brought a kind of dialogue: a conversation among the performer, the score and the surroundings. The author chose to communicate with these sounds and react to them, or kept them in the background. In some cases, the compositions were finalized using a computer (however, the essence of the improvised material was preserved), while others were left in their original, raw state. All of the compositions are static in character, although with rich and diverse content, just as the scores of Jolana Havelková. The listener is dragged in and stuck in the moment of contemplation.

Helena Musilová

4. Měsíček svítí

1. Pozdrav vlasti

5. Moravské lilie

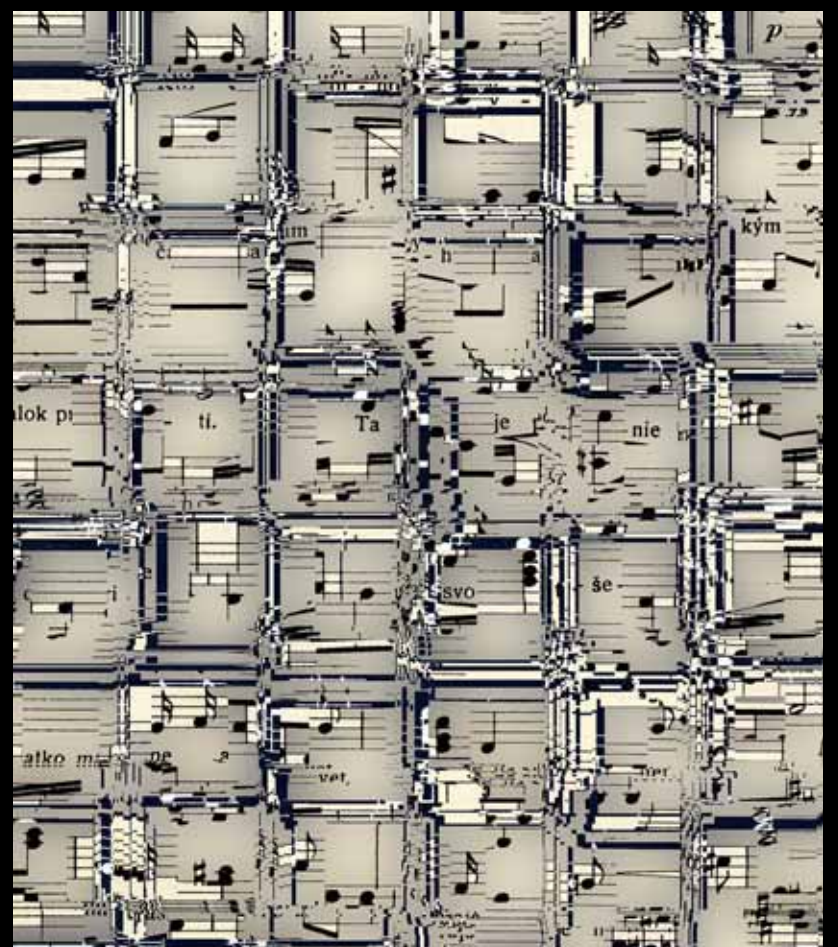

SEZNAM SKLADEB/TRACKLIST:

1. Pozdrav vlasti
/varhany, šum varhan/organ, organ noise/	6:37	10. Jará mysl
/tympány, hlas, věšáky, skříň, podlaha/
kettledrums, voice, coat hooks, cabinet, floor/	6:13
2. Na hrazdě
/foukací harmonika, hlas/harmonica, voice/	4:28	11. Na motoru
/akordeon/accordion/	2:49
3. Na stříbropěnném Labi
/varhany, šum varhan/organ, organ noise/	2:37	12. Muziky, muziky
/foukací harmonika, plech/
harmonica, sheet of tin/	3:07
4. Měsíček svítí
/klavír/piano/	3:48	13. Po starodávnu
/akordeon, hlas/accordion, voice/	2:50
5. Moravské lilie
/hlas/voice/	3:11	14. Svomostenka
/akordeon, sekačka na trávu/
accordion, lawn mower/	4:52
6. Naše zlatá Praha
/akordeon, zvuky z prostředí/
accordion, sounds of the environment/	3:34	15. Andulko šafářova
/akordeon, hlas/accordion, voice/	3:27
7. Kolíně, Kolíně
/akordeon, hlas, zvuky z prostředí/
accordion, voice, sounds of the environment/	4:36	16. Všem pro radost
/akordeon/accordion/	4:17
8. Kmochovo populární album
pochodů a tanců
/akordeon, foukací harmonika, hlas, zvuky
z prostředí/accordion, harmonica, voice, sounds
of the environment/	7:36	17. Jarabáček
/foukací harmonika, podlaha/
harmonica, floor/	3:33
9. Hoj, Mařenko!
/foukací harmonika, hlas/harmonica, voice/	6:30	18. Rozmarná
/akordeon, zvuky z prostředí/
accordion, sounds of the environment/	3:40

Nahráno v letech 2010–2011 v Kolíně a v Zásrukách.
Recorded between 2010–2011 in Kolín and Zásruká (Czech Republic).

Total time: 77:45

9. Hoj, Mařenko!

NÁVRH NA ZMĚNU PARTITURY

Jolana Havelková, Lucie Vítková

Ze setkání umělkyně Jolany Havelkové a Lucie Vítkové vznikl vizuálně akustický projekt s názvem Návrh na změnu partitury.

Řada souborů Jolany Havelkové je spjata s rodným Kolínem a okolní krajinou. Její práce ale představují spíše esenci těchto míst, než popisný záznam. Podnětem ke vzniku projektu Návrh na změnu partitury se stala osobní reflexe tvorby hudebního skladatele a dirigenta Františka Kmocha (1848–1912), jehož jméno je pro mnohé téměř synonymem Kolína. Kmochovy písně a jejich aranžmá pro dechové orchestry vycházely v minulém století v mnoha edicích a ve stovkách notových sešitků. Jolana Havelková od roku 2005 tyto notové záznamy sbírá a skenuje a se získaným materiálem dále pracuje. Notové záznamy i jednotlivé hudební sekvence upravuje, mění jejich vizuální podobu, a tím i jejich možnou hudební interpretaci. Z původních Kmochových záznamů interpretací a aropriací lidových písní vznikají grafické partitury doposud nehraných a nově interpretovaných skladeb. Společná většině souborů je jejich základní struktura: notová osnova a tvar not. Někdy na povrch vystoupí jednotlivý grafém, jindy vzniká složitá, vrstvená struktura, vycházející z geometrického tvarosloví či dokonce z podoby počítačových kódů. Výslednou podobou je potom fotografie či fotogram (solitér nebo malá série), jindy autorka zůstává u digitálních tisků a vznikají větší cykly, ponechávající celý původní sešitek pohromadě v podobě autorské knížky ve velmi transponované podobě.

Takto nově vzniklé partitury se staly podkladem pro vlastní přednes, pro další interpretaci, tentokrát ve zvukové podobě. Jolana Havelková oslovila Lucii Vítkovou, která se vedle hry na akordeon věnuje také kompozici a hudební improvizaci, aby transformované notové záznamy interpretovala v reálném prostředí několika míst Kolína. Prostory, ve kterých nahrávky vznikaly, vyhledala Jolana Havelková po nastudování mnoha materiálů a jsou často přímo propojené se životem Františka Kmocha a jeho hudebním působením. Vznikly jak terénní nahrávky s vlastními hudebními nástroji (akordeon a foukací harmonika) – někdy obohacené o zvuky a tóny akustických předmětů nalezených přímo na místě – tak i nahrávky s hudebními nástroji (klavír, varhany, tympány), které byly součástí nejrůznějších prostor. Některá místa poskytla ideální podmínky pro interpretaci partitury, například klášterní kostel Nejsvětější trojice, jinde je záznam hudební produkce doplňován a překrývá zvuky a ději z prostředí (nahrávky na Kmochově ostrově).

Hudební složka se odehrává na pomezí improvizace a kompozice. Lucie Vítková pracuje s akustikou, prostorem a s jejich aspekty. Partitury čte na základě počátečního, zjevného konceptu – zpracovává nejprve vizuální složku, jako je například rytmus, struktura, barva a celkový pocit. Následně s těmito parametry pracuje a improvizace je rozvíjí. V některých partiturách jsou zbytky původní notace, které

jsou hratelné, takže lze zaslechnout i původní souzvučky, melodie, či tóny, často ale nepoznatelně uspořádané. Hru také ovlivňuje prostředí, ve kterém skladby vznikaly – jsou tedy i určitým druhem hudební topografie.

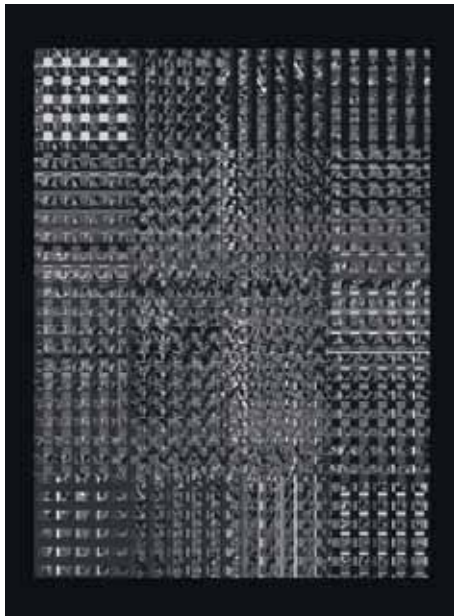
Ve vnitřních prostorách Lucie Vítková pracovala hlavně s akustikou – velmi specifickou v kostele, poněkud sušší například v tanečním sále Zámecká a v sokolovně. Venkovní prostředí s sebou přineslo jakýsi dialog: rozhovor mezi Lucií Vítkovou, partiturou a okolím. Na tyto zvuky autorka buď reagovala a komunikovala s nimi, nebo je ponechala jako součást pozadí skladby. V některých případech pak byly skladby dokončovány v počítači, podstata improvizovaného materiálu však byla zachována, ostatní zůstaly ponechány v původním syrovém stavu.

Všechny skladby mají statický charakter, i když uvnitř s bohatým a pestrým obsahem, právě tak jako partitury Jolany Havelkové. Posлуhače vtáhnou a zastaví.

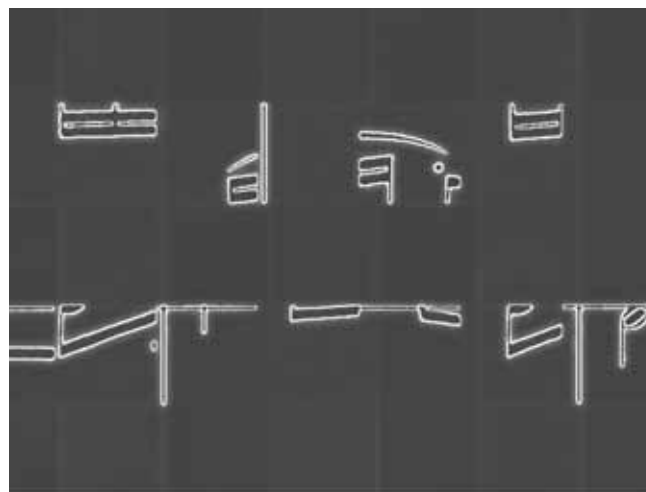
Helena Musilová

12. Muziky, muziky

15. Andulko šafářova

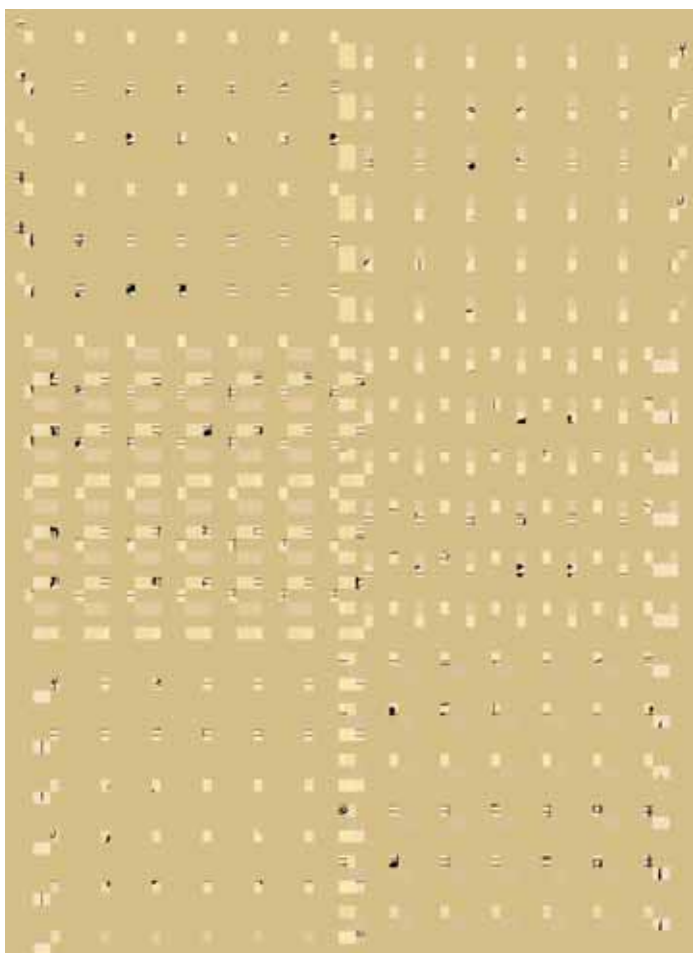
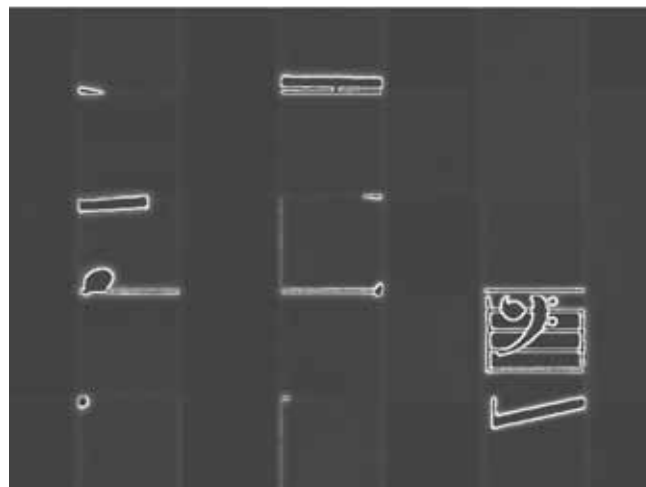
Koncepce, návrh partitur/
Conception, creation of scores:
Jolana Havelková
Hudba/Music: Lucie Vítková
Mastering: Angakok Thoth

Vydal/Released by Lom, 2013//LOM03
zvukolom.org

www.jolanahavelkova.com
https://soundcloud.com/lucie-v-tko
Grafická úprava/Design:
Lucie Spurná, Jonáš Gruška

10. Jará mysl

6. Naše zlatá Praha

Jolana Havelková Lucie Vítková Návrh na změnu partitury

PROPOSAL FOR AN ALTERATION OF THE SCORE