

LUKÁŠ MATOUŠEK

BARVY

A

MYŠLENKY

{1976}

Skladba BARVY A MYŠLENKY na úryvky myšlenek malířů a básníků
o umění [Vladimír Holan, Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Stéphane Mallarmé,
Mikuláš Medek, Joan Miró, Georges Roualt] vznikla z podnětu Galerie
výtravných umění v Chebu.

Die Komposition FARBEN UND GEDANKEN nach Abschnitte der Gedanken von
Malern und Dichtern über die Kunst [Vladimír Holan, Vasilij Kandinskij,
Paul Klee, Stéphane Mallarmé, Mikuláš Medek, Joan Miró, Georges Roualt]
entstand aus dem Anlaß der Gemäldegalerie in Eger.

[Deutsche Nachdichtung D: Bedřich Eben]

Durata: ca 15 minuti

Esecutori: Mezzosoprano

Flauto

Clarinetto in f^b

Viola

Cembalo

Premiere

Uraufführung

} 21. 10. 1976 { Cheb }
{ Eger } Ars Cameralis

Nahrávka:

Aufnahme:

} 16. 9. 1979 { Polský rozhlas - "Varšavská jesěn" (koncertní nahrávka)
{ Polnischer Rundfunk - "Warschauer Herbst" (Konzertaufnahme)

13. 3. 1992 - Bayerischer Rundfunk München (Ars Cameralis)

13. 5. 1992 - Praha, Český rozhlas [Prag, Tschechischer Rundfunk]

[CD] - Studio Matouš (MK0044), Praha (1998) - Ars Cameralis

Lukáš MATOUŠEK: Barvy a myšlenky (1976)

Motto:

"... a kdož rozmnožuje umění,
rozmnožuje bolest."

(Kazatel I/18)

I. Umění

Umění je nářek ... (Vladimír Holan)

Umění neopakuje viditelné, ale činí viditelným. (Paul Klee)

Umění je nářek, něco pro někoho, nic pro všechny. (Vladimír Holan)

Je třeba si uchovat dosti čistoty, abychom byli schopni dojetí. (Joan Miró)

II. Krása

Krása je přenosná a mimo této krásy jiné není. (Mikuláš Medek)

V naznačení a přiblížení spočívá sen. (Stéphane Mallarmé)

Žijeme jen a jen v přeludech.

A přece jsme pro chvívání úzkostí,

že ani ty nám nezůstanou,

- nebo že nám zůstanou navždycky ... (Vladimír Holan)

III. Dílo

V uměleckém díle je přítomno žhavé vyznání. (Georges Rouault)

Je třeba si uchovat dosti čistoty, abychom byli schopni dojetí. (Joan Miró)

V naznačení a přiblížení spočívá sen. To je podstata tajemství, které tvoří symbol.

(Stéphane Mallarmé)

IV. Forma

Srdce je tíha... Rozum jen váha... (Vladimír Holan)

Zvuk je duši formy a působí z vnitřku navenek. Forma je vnějším výrazem vnitřního obsahu. (Vasilij Kandinskij)

Kompoziční síť uloví leda ornament. (Vladimír Holan)

V. Umělec

Pro mne slovo s v o b o d a má smysl a budu jej bránit za každou cenu. (Joan Miró)

Tím větší báseň, čím větší básník,

n i k o l i v o b r á c e n ě !

Říkám ti, že umění je nářek,

něco pro někoho, nic pro všechny,

neboť už tím, že doufáš, jsi v budoucnosti... (Vladimír Holan)

Lukáš MATOUŠEK: Colours and Thoughts (1976)

Motto:

"... and he that increaseth knowledge
increaseth sorrow."

(Ecclesiastes 1/18)

I. Arts

Art is a lament ... *(Vladimír Holan)*

Art does not repeat the visible, but makes visible. *(Paul Klee)*

Art is a lament, something for someone, nothing for all. *Vladimír Holan)*

It is necessary to retain enough innocence to be able to be moved. *(Joan Miró)*

II. Beauty

Beauty is conveyable, and outside this beauty there is none. *(Mikuláš Medek)*

A dream means alluding to something and approaching it. *(Stéphane Mallarmé)*

We live by illusions only.

And yet we tremble with anxiety,
that even those may disappear

- or else they will be all that's left us ... *Vladimír Holan)*

III. The Work

A work of art contains an ardent confession. *(Georges Rouault)*

It is necessary to retain enough innocence to be able to be moved. *(Joan Miró)*

A dream means alluding to something and approaching it. This is the basis of the secret
that forms a symbol. *(Stéphane Mallarmé)*

IV. Form

Heart is a burden... Reason is only a weight... *(Vladimír Holan)*

A sound is the soul of the form and it works from the inside outwards. Form is the outer
expression of inner contents. *(Wassily Kandinsky)*

The frame of composition can only grasp an ornament. *(Vladimír Holan)*

V. The Artist

For me, the word **f r e e d o m** is meaningful and I will defend it at any cost. *(Joan Miró)*

The poem is the greater, the greater is the poet,
not the other way round!

I am telling you that art is a lament,
something for someone, nothing for all,

since by merely hoping you are already in the future... *(Vladimír Holan)*

Lukáš MATOUŠEK: Farben und Gedanken (1976)

Motto:

"...und wer Klugheit mehrt,
mehrt Kummer."

(Der Prediger Salomo - I/18)

I. Die Künste

Die Künste sind Klagen... (Vladimír Holan)

Die Künste wiederholen das Sichtbare nicht, sondern machen alles sichtbar. (Paul Klee)

Die Künste sind Klagen, etwas für jemanden, nichts für alle. (Vladimír Holan)

Wir müssen genügend der Reinheit bewahren, unfähig zu sein der Ergriffenheit.

(Joan Miró)

II. Die Schönheit

Schönheit ist ansteckend und außer dieser Schönheit gibt es keine. (Mikuláš Medek)

Auf Andeutung und Annäherung bloß beruht der Traum. (Stéphane Mallarmé)

Und nur in Trugbildern leben wir...

und dennoch erbeben wir vor Bangigkeit,

jedoch auch die bleibt nicht zurück,

außer sie bleibt übrig uns ewiglich. (Vladimír Holan)

III. Das Werk

Stets ist im Kunstwerke zugegen des Bekenntnisses Glut. (Georges Rouault)

Wir müssen genügend der Reinheit bewahren, unfähig zu sein der Ergriffenheit.

(Joan Miró)

Auf Andeutung und Annäherung bloß beruht der Traum. Das ist das ganze Geheimnis,
das Symbole bildet. (Stéphane Mallarmé)

IV. Die Form

Das Herz ist Bürde, Verstand bloß Waage. (Vladimír Holan)

Klang ist der Form Seele, die aus dem Inneren auswärts wirkt. Die Form ist der äußere
Ausdruck des inneren Inhaltes. (Wassily Kandinsky)

In der Kompositionsnetz fängt man höchstens ein Ornament. (Vladimír Holan)

V. Der Künstler

Für mich hat das Wort **F r e i h e i t** einen Sinn, ich werde ihn schätzen um jeden Preis.

(Joan Miró)

Je größer das Gedicht, um so größer der Dichter,

keinesfalls Umgekehrt!

Ich sage dir, die Künste sind Klagen,

etwas für jemanden, nichts für alle,

denn nur durch dein bloßes Hoffen,

bist du in der Zukunft... (Vladimír Holan)

Lukáš Matoušek : Couleurs et pensées (1976)

Epigraphe :

"... et celui qui augmente son art
augmente sa douleur."

(Ecclésiaste I/18)

I. Art

L'art est une plainte ... *(Vladimír Holan)*

L'art ne copie pas ce qui est visible mais le rend visible. *(Paul Klee)*

L'art est une plainte, quelque chose pour quelqu'un, rien pour tout le monde.
(Vladimír Holan)

Il faut garder assez de pureté pour être capable d'émotion. *(Joan Miró)*

II. Beauté

La beauté est transmissible et il n'y a pas d'autre beauté que celle-ci. *(Mikuláš Medek)*

Le rêve repose sur l'allusion et sur le rapprochement. *(Stéphane Mallarmé)*

Nous ne vivons que dans des chimères

tout en frémissant d'angoisse

qu'elles aussi vont nous quitter

- où qu'elles vont nous rester pour toujours ... *(Vladimír Holan)*

III. Oeuvre

L'aveu fervent est présent dans l'oeuvre. *(Georges Rouault)*

Il faut garder assez de pureté pour être capable d'émotion. *(Joan Miró)*

Le rêve repose sur l'allusion et sur le rapprochement. C'est l'essence du mystère
formant le symbole. *(Stéphane Mallarmé)*

IV. Forme

Le coeur est un poids... La raison n'est qu'une balance... *(Vladimír Holan)*

Le son est l'âme de la forme et agit de l'intérieur vers l'extérieur. La forme est
l'expression extérieure de son contenu. *(Vassili Kandinsky)*

Le filet de la composition ne pêche que l'ornement. *(Vladimír Holan)*

V. Artiste

Pour moi le mot **l i b e r t é** a du sens et je vais le protéger à tout prix. *(Joan Miró)*

Plus le poète est grand plus le poème l'est aussi

m a i s j a m a i s l e c o n t r a i r e !

Je te dis que l'art est une plainte,

quelque chose pour quelqu'un, rien pour tout le monde,

car déjà du fait que tu espères, tu appartiens au futur. *(Vladimír Holan)*

BARVY A MYŠLENKY FARBEN UND GEDANKEN

Lukáš Matoušek (1976)

Motto:
...a když rozmnožuje umění, rozmnožuje bolest.
(Kniha Kazatel - 1/18)
...und wer Klugheit mehr, mehr Kummer.
(Der Prediger Salomo - 1/18)

I. UMĚNÍ - DIE KÜNSTE

1 6-8sec. 2 6sec.

Flauto

Clarinetto in Si^b

Viola (trem.)

Mezzosoprano

Cembalo (trem.)

lunga

1sec

2a 2b ad lib.

(acc.) rep. sempre

(acc.) rep. sempre

(acc.) rep. sempre

(acc.) rep. sempre

1sec

③

Handwritten musical score for measures 3-4. The score consists of four staves: two vocal staves (Soprano and Alto) and two piano staves. The music includes trills (tr), triplets (tr), and a fermata (flg.). Dynamics include piano (p).

(ca. 60)

④ *ad lib.*

ad lib. *a piacere*

ad lib. *a piacere*

ad lib. *a piacere*

p *sotto voce*

U-MĚ-NÍ JE NÁ-ŘEK,
DIE KÜN-STE SIND KLA-GE,

ad lib. *a piacere*

Handwritten musical score for measures 5-6. The score consists of four staves: two vocal staves and two piano staves. The music includes triplets (tr), triplets (tr), and triplets (tr). Dynamics include piano (p), mezzo-piano (mp), and mezzo-forte (mf). The lyrics are: U-MĚ-NÍ JE NÁ-ŘEK, DIE KÜN-STE SIND KLA-GE.

5 con canto

rep sempre

dim.

rep sempre

dim.

rep sempre

dim.

rep sempre

(ca. 54)

pp

(ca. 54)

pp

(ca. 54)

pp

rep sempre

rep sempre

rep sempre

piu mosso, quasi recitativo

mp

3 5:4 3 5 5:4

U-ME-NI NE-O-PA-KU-JE VI-DI-TEL-NE, U-ME-NI NE-O-PA-KU-JE

DIE KUN-STE WIE-DER-HOLEN DAS SICHT-BAR-E NICHT, DIE KUN-STE WIE-DER-HO-LEN DAS

(4) (7)

ca 2-4 sec

VI-DI-TEL-NÉ, A-LE ČI-NÍ VI-DI-TEL-NÝM, U-MĚ-NÍ ČI-NÍ VI-DI-TEL-NÝM, ČI-NÍ VI-DI-TEL-NÝM.
 SICHT-BA-RE NICHT, SON-DERN MA-CHEN AL-LES SICHT-BAR, DIE KÜNS-TE MA-CHEN AL-LES SICHT-BAR, MA-CHEN AL-LES SICHT-BAR.

6 cor canto

2-3 sec. *f* (ca 60) *dim. poco a poco* *pp*

2-3 sec. *f* (ca 60) *dim. poco a poco* *pp*

1-3 sec. *f* (ca 60) *dim. poco a poco* *pp*

2-3 sec. *f* (ca 60) *mf* *(p)*

Musical score for the first system. It features a vocal line and piano accompaniment. The piano part includes a triplet of eighth notes with a 3-4 sec interval. The vocal line includes the lyrics:

(Loc 56)
p cantabile
 U-MĚ-NÍ JE NÁ-ŘEK, U-MĚ-NÍ JE NÁ-ŘEK,
 DIE KÜN-STE SIND KLA-GEN, DIE KÜN-STE SIND KLA-GEN,

Musical score for the second system. It features a vocal line and piano accompaniment. The piano part includes a triplet of eighth notes with a 3-4 sec interval. The vocal line includes the lyrics:

orece. poco accel. poco meno rit. *accel. molto*
 U-MĚ-NÍ JE NÁ-ŘEK, NĚ-CO PRO NĚ-KO-HO, NIC PRO VŠECH-NY, NĚ-CO PRO NĚ-KO-HO NIC PRO VŠECH-NY.
 DIE KÜN-STE SIND KLA-GEN, ET-WAS FÜR JE-MAN-DEN, NICHTS FÜR AL-LE, ET-WAS FÜR JE-MAN-DEN NICHTS FÜR AL-LE.

7 ad lib.

Handwritten musical score for the first system, featuring two staves with vocal lines and piano accompaniment. The notation includes various dynamics such as *f*, *diminuendo*, *poco a poco*, and *morendo*. Trills and long notes are marked with *tr* and *lunga*. The tempo is indicated as *ad lib.*

Handwritten musical score for the second system, primarily piano accompaniment. It includes dynamics like *mf* and *p*, and a long note marked *lunga (lasciare vibrare al vento)*. The tempo remains *ad lib.*

Handwritten musical score for the third system, featuring a vocal line with lyrics and piano accompaniment. The tempo is marked *liberamente*. The lyrics are: "JE TRE-BA SI U-CHO-YAT DOS-TI CIS-TO---TY, A-BY-CHOM BY-LI SCHOP-NI DO-JE-TI. WIR MÜS-SEN GENÜ-GEN-D DER REIN-HEIT BE-WAH-REN, UN-FÄ-HIG ZU SEIN DER ER-GRIF-FEN-HEIT." The score includes dynamics like *p* and *dim.*, and performance instructions like *(quasi melisma)* and *poco rit.*

II. KRÁSA - DIE SCHÖNHEIT

(ca. 120-132)

5

Musical score for measures 5-9. The score is written for three staves (treble, middle, and bass clefs) and a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 2/4. The music consists of continuous eighth-note patterns. Measure 5 is marked with a forte *f* dynamic. Measures 6-9 are marked with a piano *p* dynamic. There are fermatas over measures 6 and 7. A measure rest is present in measure 8.

10

15

Musical score for measures 10-15. The score is written for three staves (treble, middle, and bass clefs) and a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 2/4. The music consists of continuous eighth-note patterns. Measure 10 is marked with a piano *p* dynamic. Measures 11-12 are marked with a piano *p* dynamic. Measure 13 is marked with a piano *p* dynamic. Measure 14 is marked with a piano *p* dynamic. Measure 15 is marked with a forte *f* dynamic. There are fermatas over measures 10 and 11. A measure rest is present in measure 12.

20

25

p

secco sempre

30

35

f

mp

pp

una batutta (dca 60-66)

mp (dca 60-66)

KRA - - - - SA
SCHÖN - - - - HEIT

JE PRÉ-NOS-NA,
IST AN-STEC-KEND,

KRA'-SA
SCHÖN-HEIT

pp
pp
pp
pp
pp
pp sempre

JE PRÉ-NOS-NA
IST AN-STEC-KEND

A MI-MO TÉ-TO KRÁ-SY
UND AU-ßER DIE-SER SCHÖN-HEIT

JI-NÉ NE-NÍ.
GIBT ES KEI-NE.
(NE-NÍ ~~BAU-NÉ~~)

VNA-ZNA-Œ-NÍ
AUF AN-DEU-TUNG

p cantabile
p cantabile
p cantabile
pp
pp
pp

*)VIDE gilt nur für den deutschen Text.

70 75 (end)

p cantabile

ppp ecclési

ppp ecclési

SPO-ČI-VA
BLOßBE-RUHT DER SEN,
TRAUM, VNA-ZNA-ČE-NÍ
AUF AN-DEU-TUNG A TRI-BLI-ŽE-NÍ
UND AN-NÄ-HE-RUNG BLOßBE-RUHT
DER SEN
TRAUM

80 85

p

p

p

p

p

come sopra

poco meno mosso

accel. poco a poco

90

95

Musical score for measures 90-95. The score includes vocal lines and piano accompaniment. The tempo is *poco meno mosso* and *accel. poco a poco*. The key signature has one sharp (F#). The vocal line includes the lyrics: "ZI-DE-ME JEN A JEN VRE-LU-DECH... UND MIR IN TRUB-ZU-DERN LE-BEN WIR...". The piano accompaniment features triplets and dynamic markings such as *f*, *p*, and *pp*. A circled *f* marking is present in the piano part at measure 92.

a tempo

100

105

110

Musical score for measures 100-110. The tempo is *a tempo*. The key signature has one sharp (F#). The piano accompaniment features dynamic markings such as *pp*, *p*, and *f*. The vocal line is present but mostly obscured by the piano accompaniment.

rit. 115

A PŘE-CE ISME PRO- - - - - CHVI-VA - NI ÚZ - - - - KOS-
 UND DEN-NOCH ER - - - - - BEN WIR VOR DAN - - - - GIG-

poco liberamente (quasi cadenza)

rit.

a tempo 120

rit. 125

- TĚ, ŽE A-NI TY NÁM NE-ŽE-STA-NOU, NE-BO ŽE NÁM ŽE-STA-NOU NA - VĚŠC- KY.
 - KEIT, JE --- DOCH ANCH ZNE ZLEIBT NICH N-ROCK, AU-ßER SE ZLEIBT GI - BRIG UNS E - WIG - - LICH.

p *pp* *mp* *p* *rit.*

p *pp* *mp* *p* *rit.*

p *mp* *p* *rit.*

p *mp* *p* *rit.*

p *mp* *p* *rit.*

III. DILO - DAS WERK

Adagio

Fl. *pp sempre* *sempre legato al fine (fatto secondo il bisogno)* *poco a piacere*

Cl. *pp sempre* *sempre legato al fine (fatto secondo il bisogno)* *poco a piacere*

Vln. *con sord.* *pp sempre* *sempre legato al fine (fatto secondo il bisogno)*

Fl. *rep. sempre*

Cl. *rep. sempre*

Vln. *rep. sempre*

Fl.

Cl.

Vln.

M. *[cantare ca 40-50 sec. dopo capo]* *f* *tanto ad lib.* *3* *Andantissimo* *[ca 5-7 sec.]*

V U - MĚ - LEC - KĚMĚ - L E   J E PŘÍ - TOM - NO ŽHA - VĚ   VY - ZNÁ - NÍ .

STETS IST IM KUNST - WER - KE   ZU - GE - GEN JES BE - KENNT - - - - NIS - SES GLUT.

[Andante]

quasi melism.

[ca. 6-8 sec.]

DE TŘE-ZA SI U-CHO-VAT DOS-TI ČIS-TO - - - TY A-BY-CHOM BY-LI SCHOP-NI JO-JE-TÍ.
 WIR MÜS-SEN GE-NÜ-GEND DER KEIN-HEIT BE-WAH-REN UN-FÄ-HIG ZU SEIN DER ER-GRIF-FEN-HEIT.

molto rit.

V MA-ZNA-ČE-NÍ A PŘI-BLÍ-ŽE-NÍ SPO-ČÍ-VA' SEN. TO JE POD-STA-TA TA-JEM-STVÍ, KTE-ŘE TVO-NÍ SYM-BOL.
 AUF AN-ZEIGUNG UND AN-NÄ-HE-KUNFT BLOS BE-RUHT DER TRAHM. DAS IST DAS GAN-ZE GE-HEIM-NIS, DAS SYM-BOL-LE BIL-DET.

IV. FORMA - DIE FORM

A Allegro moderato (ca. 104)

Musical score for section A, *Allegro moderato* (ca. 104). The score is written for voice and piano. The vocal line is in the upper staves, and the piano accompaniment is in the lower staves. The tempo is *Allegro moderato* (ca. 104). The score includes dynamic markings such as *sfpp* and *p*. The lyrics are in Dutch and German.

Sognando
p 3 3

SRD-CE JE TI -- HA, RO - EUM JEN VA -- HA,
DAS HERZ IST BÜR -- DE, VER- STAND BLOß WAA -- GE.

Musical score for sections B and C. Section B is marked with a square box 'B' and section C with a square box 'C'. The score is written for piano. The piano accompaniment is in the upper staves, and the vocal line is in the lower staves. The score includes dynamic markings such as *sfpp* and *p*.

Q più mosso

Musical score for the first system, featuring piano and strings. The piano part consists of three staves (treble, middle, and bass clefs). The piano part begins with a *pp* dynamic and includes markings for *mp* and *cresc.* The string part consists of two staves (treble and bass clefs) with various rhythmic patterns and dynamics.

molto rit. --- **E** *Moderato*

Musical score for the second system, featuring piano and strings. The piano part consists of three staves (treble, middle, and bass clefs). The piano part includes markings for *mod.* and *ms.* The string part consists of two staves (treble and bass clefs) with various rhythmic patterns and dynamics, including a *p* marking.

F *piu mosso*

ZVUK JE DU-ŠÍ FOR-MY A ŽŮ-SO-BÍ ZVNITŘ-KU NA-VE-NEK. FOR-MA JE VNĚJ-ŠÍM VÍ-RA-ZEM VNITŘ-NÍ - - - HO
 KLANG IST DER FORM SEE-LE, DIE AUS DEM IN-NE-REN AUS-WÄRTS WIRKT. DIE FORM IST DER ÄU- - - ßE-RE AUS-DRUCK DES IN- - - NE-REN

G *poco piu mosso*

OB-SA - HU
 IN - HAL - TES.

rit. e pesante **H** *Grave (da 48-52)*

KOM-PO-ZÍČ-NÍ SÍŤ U-LO-VÍ LE-DA OR-NA-MENT.
 IN DER TON-WANST NETZ FÄNGT MAN FICH - - STENS EIN OR-NA-MENT.

lunga (col canto)

Sognando

non arpeggio

tr. (col canto)

V. UMĚLEC - DER KÜNSTLER

Prestissimo
[Cadenza]

mp *forte* *a tempo* [sempre]

Cembalo solo

Maestoso

col canto

p

pp

f

liberamente, na con ingore

pp

agitato

f

PRO MNE SLO-VO SVO-BO-DA NA SHY-SL A BU-DU JEJ ŽRÁ-NIT ZA KAŽ-DOU CE-NU.
 FÜR MICH HAT DAS WORT FREI-HEIT EI-NEN SINN, ICH WER-DE IHN SCHÜT-ZEN UM JE-DE PREIS.

col canto

ff

ff

ff

Parlando

TIM VĚTŠÍ BĀSEN, ČIM VĚTŠÍ BĀSNĪK, NIKOLIV OBRACĚNE!
 JE GRÖßER DAS GEDICHT, UM SO GRÖßER DER DICHTER, NICHT UMGEGENET!

ŘIKÁM TI, ŽE UMĚNÍ JE NĀŘEK, NĚCO PRO NĚKDO, NIC PRO VĚCHNY,
 ICH SAG E DIR, DIE KUNSTE SIND KLAGEN, ETWAS FÜR JEMANDEN, NICHTS FÜR ALLE,

NĚSOT VĚ TĪM, ŽE DOUĀS, ŽE V BUDOUCNOSTI...
 JEHN NUR DURCH DEINHOPFEN BIST DU IN DER ZUKUNFT...