

ČESKÝ PĚVECKÝ INSTITUT

Český pěvecký institut V. Chmela vznikl proto, aby obnovil a dále šířil tradici „krásného zpěvu“ (z it. belcanto) v české pěvecké škole, přispěl ke vzdělávání operních pěvkyň a pěvců a přinášel tradiční českou operu blíže široké veřejnosti.

Český pěvecký institut byl založen v roce 2022 Vladimírem Chmelem, mezinárodně uznávaným pěvcem a vyhledávaným vocal couchem. Navazuje na jeho několikaletou činnost v Pražském hudebním institutu a specializuje se výhradně na pěvecký obor.

Mezi hlavní aktivity Českého pěveckého institutu patří vzdělávání začínajících operních pěvců, další profesní vzdělávání a vocal coaching operních sólistů a produkce operních inscenací a koncertů.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAČÍNAJÍCÍCH OPERNÍCH PĚVCŮ

České vysoké školství poskytuje začínajícím pěvcům dobrý základ pro jejich umělecký rozvoj, techniku zpěvu a pochopení stylové interpretace. Jde nicméně pouze o základ, který pěvcům sice umožní vystupovat na regionálních scénách, ale cesta k prvotřídnímu a všestranně inspirativnímu výkonu v hlavních rolích, případně na světových jevištích, je ještě dlouhá a trnitá. Ukončením studia jsou mladí pěvci zpravidla ponecháni svému osudu a musí se o svůj další umělecký rozvoj starat sami. Kariérní úspěch operního pěvce je přitom závislý na intenzivní práci na uměleckém rozvoji, nastudování nových rolí, prohlubování a úpravě pěvecké techniky a rozvoji stylové interpretace.

V minulosti byli mladí pěvci angažováni do sólistických ansámbľů divadel, kde se o jejich vývoj starali dirigenti, režiséři a zkušení korepetitoři. V současné době se sólistické ansámblы zúžily na několik málo členů. Divadla si prostřednictvím konkurzů najímají „hotové“ pěvce, a proto je pro začínající umělce nesmírně náročné zařadit se do profesního „kolotoče“ bez toho, aniž by získali potřebné zkušenosti a rozvinuli své pěvecké a jevištní dovednosti.

V zahraničí je obvyklé, že se touto činností zabývají operní studia přidružená k největším operním domům. V případě Metropolitní opery v New Yorku jde o Lindemannův program pro rozvoj mladých umělců. Obdobná studia existují u Bavorské státní opery v Mnichově, u Semperovy opery v Drážďanech a například v Berlíně mají své operní studio všechny tři tamní operní domy (tj. Deutsche Oper Berlin, Staatsoper im Schiller Theater a Komische Oper). Nejstarším operním studiem je Mezinárodní operní studio v Kolíně nad Rýnem, které bylo založeno již v roce 1961.

Vzhledem k velikosti České republiky nemá zřejmě smysl, aby si jednotlivá operní divadla zřizovala svá operní studia. Z ekonomického hlediska je existence operního studia u každého operního domu nemyslitelná. Proto vznikl Český pěvecký institut V. Chmela, jehož snahou je zmíněné problémy nastupující pěvecké generace reflektovat a řešit.

DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VOCAL COUCHING OPERNÍCH SÓLISTŮ

Český pěvecký institut organizuje celoroční hlasovou výuku a v letních měsících pořádá mistrovské pěvecké kurzy, jichž se účastní jak začínající pěvci, tak zkušení profesionálové.

Mistrovské kurzy mají za sebou pět ročníků v Českém Krumlově a v roce 2023 se poprvé konaly v Luhačovicích. Na tyto kurzy jsou zváni rovněž renomovaní pěvci a pedagogové (Astrea Amaduzzi, Franz Hawlata aj.) a přední korepetitoři. Vyústěním těchto kurzů jsou závěrečné koncerty frekventantů. Letní kurzy představují ideální platformu jak pro začínající pěvce, tak pro pokročilé umělce, kteří mají snahu neustále zdokonalovat svůj styl a udržovat a rozvíjet svoje hlasové možnosti.

Český pěvecký institut poskytuje celoročně profesionální vocal coaching operním sólistům. Ten zahrnuje např. pravidelné pěvecké lekce, přípravu nových operních rolí apod. Institut tímto způsobem spolupracuje s mnoha předními pěvci. Patří mezi ně např. Peter Berger, Ester Pavlů, Iveta Jiříková, Daniel Hůlka, Tereza Mátlová, Dana Šťastná a mnoho dalších.

PRODUKCE OPERNÍCH INSCENACÍ A KONCERTŮ

Vedle vzdělávání pěvců je další důležitou aktivitou Českého pěveckého institutu produkce a organizace koncertů a operních představení. Činí tak v rámci projektu Opera lidem. Institut tak vzdělávaným pěvcům poskytuje rovněž profesní uplatnění. Aktuálně se v rámci institutu vzdělává stabilizovaný počet cca dvaceti pěvců. Tento počet umožňuje obsadit všechny role v jednotlivých operách. Díky tomu mohla vzniknout první inscenace Českého pěveckého institutu, Dvořákova Rusalka.

V inscenaci Rusalky zvolil Český pěvecký institut ojedinělý a divácky přitažlivý formát – komorní citlivě zkrácenou verzi bez sboru a orchestru, který je nahrazen klavírem a harfou.

Důraz je kladen na pěvecké výkony, ale rovněž na tradiční pojetí bez přehnaných modernizací. Toto pojetí se osvědčilo, ohlasy veřejnosti jsou velmi pozitivní. Diváci oceňují výkony sólistů, srozumitelnost libreta, romanticky pojatou scénickou realizaci, atraktivní kostýmy a multimediální projekce. Kromě pěvců institut angažuje rovněž zástupce dalších divadelních profesí – výtvarníky, choreografy, maskéry, garderobiéry, režiséry a další.

V nadcházející divadelní sezóně plánuje Český pěvecký institut v již osvědčeném formátu uvést Smetanovu Prodanou nevěstu a v roce 2025 pak Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky. Přidanou hodnotou je tedy jeho orientace na české autory a péče o národní kulturní dědictví.