

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA

Petr Saidl - sebereflexe

OBSAH

1. Úvod	1
2. Vzdělání	2
3. Umělecká činnost	4
3.1 Sólo	4
3.2 Guitar4mation	5
3.3 P. Saidl – Bohuslav Matoušek	8
3.4 P. Saidl – Leoš Čepický	8
3.5 Petr Saidl – Milan Řehák	9
3.6 Účast v porotách	9
3.7 Publikační činnost	10
3.8 Nahrávky	11
4. Pedagogická činnost	23
4.1 Nejúspěšnější studenti	26
4.2 Mistrovské třídy a semináře	30
5. Organizační činnost	31
5.1 Projekt Kytara Kutná Hora	31
5.2 Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora	31
5.3 Kytarová noc	33
5.4 Mladý kytarista roku	35
5.5 Koncerty, semináře a mistrovské kurzy.....	35
6. Závěr	37

1. Úvod

Podle mého hlubokého přesvědčení by měla být umělecká činnost interpreta vnímána jako součást široce chápaných humanitních oborů. Je nemožné praktikovat hudební umění izolovaně od ostatních oblastí kultury. Naše kreativní hledání, předefinování role instrumentálního hudebníka, zkoumání kulturního pozadí a kontextu vykonávaného hudebního díla činí naše interpretace živými a vědomými a umělecké úsilí je doprovázeno skutečnou vášní.

Pokud se chystám psát o své umělecké cestě, musím zmínit několik pro mě důležitých osobností: moji učitelé – Petr Ptáček, Jan Mutl, Stanislav Juřica, Prof. Jürgen Rost, Prof. Monika Rost a především Prof. Rolland Zimmer, kteří mi předávali nejen dovednosti v hraní na nástroj, hudební znalosti a zákonitosti, ale také - a možná především - lásku k hudbě, zkušenosti, nadhled a moudrost. Zvláště Rolland Zimmer vnímal interpretační umění jako určitý druh mise, do které bychom měli vložit celé své srdce. Jsem za to všem dodnes vděčný.

Důležitá pro mne byla i setkání s hudebními skladateli Petrem Ebenem, Svatoplukem Havelkou, Johnem W. Duarte a přátelství s filmovým architektem Zbyňkem Hlochem, grafikem Petrem Vlčkem, fotografem Štěpánem Bartošem, zpěvákem Miloslavem Stříteským, stavitelem kytar Petrem Matouškem nebo majitelem nahrávajícího studia „Studio Principium“ Zdeňkem Dvořákem.

Velké štěstí jsem měl a stále mám na své hudební partnery - houslisty Bohuslava Matouška a Leoše Čepického, violistu Milana Řeháka a kolegy z kytarového kvarteta Michala Nagyho, Martina Weselého a Martina Schwarze a na své kolegy na poli pedagogickém – Annu Lauterbachovou-Hronovou (Konzervatoř Pardubice), Pavla Steidla, Prof. Štěpána Raka a Prof. Milana Zelenku (HAMU Praha).

Má umělecká a pedagogická dráha by nebyla dost dobře možná bez opory o výborné rodinné zázemí, tím spíše, že i pro ostatní členy rodiny je hudba na denním pořádku. Manželka Jolana je hudební skladatelkou a pedagožkou

pardubické konzervatoře a dcera Jana studuje obor hra na kytaru na HAMU v Praze.

2. Vzdělání

V dětství jsem měl velkou podporu svých rodičů. Ke kytaře mne přivedl můj otec, samouk. Klasickou kytaru jsem začal studovat v roce 1978 v Lidové škole umění (dále jen LŠU) ve Světlé nad Sázavou a mým prvním učitelem byl Petr Ptáček. Vedle klasické kytary jsem na této škole hrál i na kytaru elektrickou v nově založeném tanečním orchestru LŠU.

V letech 1981 - 1983 jsem byl žákem LŠU Havlíčkův Brod ve třídě učitele Jana Mutla. V roce 1981 jsem zvítězil v krajském kole soutěže LŠU.

Následovalo šestileté období studia na Konzervatoři Pardubice mezi lety 1983 – 1989, kde jsem byl studentem a absolventem Stanislava Juřici.

Během studií jsem v roce 1986 na Mezinárodní kytarové soutěži Kutná Hora získal 3. cenu ve 2. kategorii a o dva roky později, v roce 1988, jsem na stejné soutěži vyhrál opět 3. cenu ve 3. kategorii a získal zvláštní ocenění za vynikající interpretaci skladby J. Dowlanda – „Lachrimae Pavan“. Ve stejném roce (1988) jsem se zúčastnil Interpretační soutěže soudobých skladeb, na níž jsem získal čestné uznání.

V tomto období jsem natočil také několik skladeb pro Český rozhlas.

Vedle těchto úspěchů s klasickou kytarou jsem také současně pokračoval ve hře na elektrickou kytaru v tanečním orchestru a rockové skupině KK Kvartet, s níž jsem se např. zúčastnil celostátního kola Rockfestu v Praze. Rád bych tuto praxi doporučil každému kytaristovi, a to hned z několika důvodů – posílení harmonického i rytmického citění, znalost akordů po celém hmatníku a v neposlední řadě i aranžování, improvizace a skládání písní.

Během studia na konzervatoři jsem několik let pedagogicky působil na LŠU Pardubice Polabiny.

V dalších letech (1989 – 1993) jsem ve studiích pokračoval na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar u profesorů Rollanda Zimmera, Jürgena Rosta a Moniky Rost, kde jsem získal koncertní a pedagogický diplom. Pokud bych měl jmenovat osobnost, která mě za mých studií nejvíce ovlivnila jak po stránce pedagogické, tak i umělecké a především lidské, je to právě prof. Rolland Zimmer. Je mým vzorem dodnes a já se k němu hrdě hlásím.

V roce 1990 jsem se opět zúčastnil Mezinárodní kytarové soutěže v Kutné Hoře a vyhrál jsem 2. cenu ve 3. kategorii, titul laureáta soutěže a prémii Českého hudebního fondu za nejlepší provedení soudobé české skladby J. Obrovské „Pocta českému chorálu“.

Ve stejném roce jsem byl zařazen na prémiovou listinu Českého hudebního fondu a díky tomu jsem pod uměleckou agenturou Pragokonzert účinkoval na řadě koncertů.

Dvakrát jsem se zúčastnil mezinárodního kytarového festivalu v maďarském Esztergomu ve třídách předních světových osobností kytarové hry - Huberta Käppela a Costase Cotsiolise. Od roku 1986 jsem byl též pravidelným účastníkem Mezinárodního kytarového festivalu v Mikulově. Navštívil jsem zde mistrovské třídy vynikajících pedagogů a kytaristů, jako jsou např. Gordon Crosskey, John W. Duarte, Wolfgang Lendle, Thomas Müller-Pering, Leo Witoszynskyj, Maria Isabel Siewers, Vladimír Mikulka.

Po několika letech jsem se stal členem organizačního týmu mikulovského festivalu. Díky tomu jsem navázal kontakt s vynikajícími umělci, jako jsou David Russell, Roberto Aussel, Zoran Dukić, Jürgen Hübscher, Aniello Desiderio, Pablo Márquez, Carlo Marchione a mnoho dalších. Zkušenosti, které jsem v tomto týmu získal, jsem později zúročil při organizování kutnohorského festivalu nebo při organizování koncertů a seminářů.

Během studia na výmarské vysoké hudební škole jsme spolu s Liborem Fišerem založili kytarové duo. Pravidelně jsme koncertovali v České republice a v Německu. Měli jsme také možnost natáčet pro německou televizní stanici ZDF a v rámci Mezinárodního kytarového festivalu Mikulov i pro rakouskou televizní stanici ORF. Společně jsme premiérovali skladbu „Zamčené písně“ Jolany Saidlové v Sále Martinů HAMU Praha.

Součástí absolventského výstupu na vysoké škole byly dva koncerty - sólový koncert a koncert komorní hudby, kde se mnou účinkoval právě Libor Fišer. Oba koncerty byly hodnoceny známkou výborně.

V roce 1993 jsem od rakouského ministerstva školství získal stipendium na postgraduální studium na „Universität für Musik und darstellende Kunst Graz“, kde jsem měl nastoupit do třídy prof. Dr. Lea Witoszynského. Toto stipendium jsem ale z důvodu svého nástupu na Konzervatoř Pardubice musel odmítnout.

3. Umělecká činnost

3.1 Sólová dráha

Jak jsem již v úvodu naznačil, pro další vývoj mé umělecké dráhy bylo klíčové setkání s Prof. Rollandem Zimmerem. Dodnes čerpám z jeho bohatých pedagogických zkušeností, které mně během studia předal. Velmi cenné bylo též rozšíření hudebního obzoru o skladby autorů soudobých – Frank Martin, Karl Pilss, William Walton, Malcolm Arnold, Petr Eben, Jana Obrovská, Wolfgang Muthspiel a mnoho dalších. Zásadním způsobem však ovlivnil mé nahlížení na hudbu z období renesance a baroka. Poprvé jsem se tak setkal se skladbami mého oblíbeného Silvia Leopolda Weisse. Profesorské zkušenosti z pozice aktivního hráče na loutnu jsem se snažil přenést do své interpretace a skladby se staly pevnou součástí mého repertoáru.

Důležitá pro mne byla setkání a konzultace s hudebními skladateli Svatoplukem Havelkou, Johnem W. Duarte, Petrem Ebenem či Jolanou Saidlovou. Skladateli, jejichž kompozice jsem zařadil do svého koncertního programu.

„Ne vždy se stane skladateli, že najde pro svou skladbu interpreta, který splní jeho představu. Toto mohu s radostí říci o reprodukčním umění Petra Saidla. Mou skladbu Tabulatura Nova hraje nejen s technickou bravurou, ale i s pochopením pro její poměrně složitou strukturu. Barevná škála jeho kytary je velmi bohatá a také dynamické rozpětí je široké. Tím dosahuje dramatického i lyrického výrazu.“

Petr Eben

Můj hudební rozhled není zaměřen pouze na kytarový repertoár. Vlastním rozsáhlou sbírku nahrávek (CD, DVD, Blu-ray) různých žánrů a obsazení (solisté, komorní ansámby, orchestry, opery aj.), která je zdrojem bohaté inspirace jak pro mě, tak pro mé kolegy a studenty.

Účinkoval jsem na mnoha festivalech a koncertních řadách - MKF Mikulov, Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora, Kytara napříč žánry Praha, Festival Na dvanácti strunách České Budějovice, Dny české klasické kytary Praha, Trutnovský podzim, Jarní hudební festival Dolní Bojanovice, Gitarre Wien, International Guitar Festival Rust, Saitenspiele Hall in Tirol, Weimarer Gitarrentage, Musikfestival Weikersheim, Cithara Aediculae Nitra, MKF Košice, Lanckorona, Berlin, Weimar, Bern, Zürich, Frauenfeld, St. Gallen, Meisterkonzerte Bonn, Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Aigio, Volos, Athény aj.

Poskytl jsem rozhovory pro časopisy *Harmonie* a *Kytara*, byl jsem hostem pořadů Českého rozhlasu *Telefonotéka* a *Vizitka*, natáčel jsem pro Český rozhlas a Českou televizi.

Od roku 2010 jsem členem „D’Addario family“.

Hudební partneři – Bohuslav Matoušek, Leoš Čepický, Milan Řehák, Michal Nagy, Martin Schwarz, Martin Wesely

3.2 Guitar4mation

Zvláštní místo v mém uměleckém životě zaujímá mezinárodní kytarové kvarteto „Guitar4mation“. Komorní sdružení, sídlící ve Vídni, spolu koncertuje přes 20 let. Současnou skladbu kvarteta tvoří kytaristé ze tří zemí - Rakouska (Martin Schwarz, Martin Wesely), Čech (Petr Saidl) a Polska - (Michał Nagy). Guitar4mation se zaměřuje především na soudobou hudbu 20. a 21. století. Vždy jsme se snažili o repertoárovou originalitu, a proto hrajeme pouze vlastní aranže nebo skladby kvartetu věnované (Assad, Nenning, Schneider, Schwarz, Soevandi). Repertoár je stylisticky velmi rozmanitý – zahrnuje skladby romantismu, impresionismu, hudbu španělskou, latinskoamerický folklór, jazz i popové aranže. Pro mě je tento profil zdrojem velkého uměleckého uspokojení.

Od svého založení v r. 1993 koncertovalo kvarteto Guitar4mation v mnoha zemích Evropy na pódiih prestižních festivalů a v celé řadě koncertních síní: Konzerthaus Wien, Herkulesaal München, Mezinárodní kytarový festival rádia ORF Wien, Forum Gitarre Wien, Festival Allegro Vivo, Festival Carintischer Sommer, MKF Linz, Gitarre Wien, Graz, Saitenspiele Hall in Tirol, Kytara napříč žánry Praha, MKF Mikulov, MKF Kutná Hora, Festival Na dvanácti strunách České Budějovice, Guitarreando Hradec Králové, Pardubické hudební jaro, Hudební festival A. Dvořáka Příbram, MKF Křivoklát, MKF J. K. Mertz Bratislava, Cithara Aediculae Nitra, MKF Modra, MKF Pordenone, MKF Kaluga, Meisterkonzerte Bonn, Siegel Meisterkonzerte München, Mosel Musikfestival, Neuenburger Gitarrentage, Saitensprünge Bad Aibling, MKF Aschaffenburg, MKF Gevelsberg, MKF Stuttgart, Festiwal „Wawel o Zmierzchu“ Krakow, Filharmonie Lodz, MKF Szczecin, Filharmonie Opole, MKF Krynica, Festival vídeňské hudby Wroclav, MKF Wroclav, MKF Tychy, MKF Sanok, Festiwal muzyki kameralnej, Muzyka na Szczytach Zakopane, MKF Żory, MKF Lanckorona 3x, Goirle, Obnisk, Atheny, Syros, Merano, Bolsano, Wien, Lübeck...

Řada rozhlasových a televizních snímků vznikla ve spolupráci s ORF, TVP, ARD a BR.

SWIAT GITARY-Polsko

„...Celé jejich vystoupení je plné humoru, který se kloubí s hlubokým hudebním prožitkem hráčů. Fascinuje mě každý koncert tohoto kvarteta...”

Zbigniew Dubiella

Glosa: Čtvero ročních dob a kytary na Pardubickém hudebním jaru

*„Hned následující den připravili pořadatelé dramaturgickou lahůdku do Rytířského sálu pardubického zámku. Posluchačům se představil ve Vídni sídlící kytarový kvartet **Guitar4mation**. Jeho složení je mezinárodní: **Petr Saidl** (Česká republika), **Michal Nagy** (Polsko), **Martin Schwarz** a **Martin Wesely** (Rakousko). Jde o čtyři silné osobnosti a vynikající hráče, zaměřující se především na hledání nových netradičních forem interpretace. Pardubický koncert byl malým průřezem jejich repertoáru, v němž se objevují skladby od romantismu a impresionismu až po latinskoamerický folklór či jazz a nejrůznější aranže popu.*

V podání Guitar4mation se přítomným dostalo například zajímavého srovnání úpravy jednoho z Preludií Frédérica Chopina se skladbou klasika jazzové latiny Antonia Carlose Jobima, z hudby velkého romantika přímo vycházející. Velkým překvapením bylo provedení takřka neznámých Čtyř studií Roberta Schumanna, původně napsaných pro pedál klavír. Dokonalou souhru a naprosto dokonalý a nezaměnitelný zvuk prezentovali členové kvarteta i při interpretaci skladeb Joaquína Rodriga a řady autorů dvacátého století.

Do posledníh místa obsazený sál, svou akustikou pro koncerty tohoto druhu velmi vhodný, si vyžádal několik předavků. Muzikanti při nich spontánně projevíli svou radost, a dokonce si i zazpívali. Zajímavý nápad rozšířit zaměření

pardubického festivalu i do méně obvyklých končin tak došel velmi zdařilého naplnění.“

Roman Marčák

Kronenzeitung

„Ein Hoch auf Herrn „Chobim“... Chopins gedankenschwere Poesie und die fein zisielierte Schwermut der Brasilianer aus dem Rio der Sechziger Jahre ergeben eine perfekte Paarung, die ausgerechnet in einer Bearbeitung für vier Gitarren besonders stark zur Geltung kommt.... „Chobims“ Stück war der subtile Höhepunkt des kurzweiligen Abends Egberto Gismontis sensible „Fala da Paixao“ und das virtuose „São Jorge“ von Hermeto Pascoal ließen das Publikum jubeln; und „Guitar4mation“ erwiesen sich im Zugabenteil als wahre Showtalente: Ary Barrosos weltberühmtes „Aquarela do Brasil“ geriet zum Schaustück für vier exzellente Musiker. Bei Domenico Modugnos „Piove“ ließ man vokalen Witz erkennen, bevor man mit einer stimmigen, ja wunderschönen Version von Bruce Springsteens „I’m on fire“ überraschte. Viel Jubel zum Schluss.“

Martin Gasser

General Anzeiger / Unabhängige Tageszeitung für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis „ ...Was das Publikum im bis auf den letzten Platz gefüllten Kulturzentrum in Hardtberg erleben konnte, war im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend ... 'Sound' ist das ganz und gar nicht, was 'Guitar4mation' zu bieten hat. Eher stellt sich die Frage nach 'Klangkörper' hier neu. Das Material besteht aus genialen Bearbeitungen von Martin Schwarz, der Martinus Trois Preludes oder Teilen von Albeniz' Iberia-Suite ebenso ungeahnte Klangfarbennuancen ablauscht wie vier der Preludes aus Szymanowskis op. 1 oder aber 'Fuga y Misterio' aus Piazzollas Tango-Oper 'Maria de Buenos Aires' ...“

Fritz Herzog

V roce 2009 vystoupilo kvarteto Guitar4mation v Byzantském muzeu v Athénách na slavnostním koncertě uspořádaném u příležitosti zakončení českého předsednictví v Evropské unii. V roce 2017 premiérovalo na festivalu v německém Aschaffenburgu skladbu Sergia Assada „Yesterday's Tomorrow“.

3.3 Petr Saidl – Bohuslav Matoušek

S Bohuslavem Matouškem mám tu čest koncertovat více jak deset let. Nesmírně si vážím jeho uměleckých, ale také lidských kvalit. Vždyť kolik českých houslistů hrálo houslové koncerty pod taktovkou tak věhlasných dirigentů, jakými byli Celibidache, Masur, Mehta, Bernstein a další.

Společně jsme účinkovali na festivalech a koncertních řadách: Kytara napříč žánry Praha, Festival Na dvanácti strunách České Budějovice, Hudební festival L. van Beethovena, MKF Mikulov, Hudební festival „Za poklady Broumova“, MKF Trhové Sviny, Musikfestival Weikersheim, International Guitar Festival Rust, Saitenspiele Hall in Tirol, MKF Lanckorona, Atheny, Aigios, Volos, Bern, Frauenfeld, St. Gallen, Kassel aj.

3.4 Petr Saidl - Leoš Čepický

Dalším skvělým houslistou, se kterým v posledních dvou letech spolupracuji, je primárius světově proslulého Wihanova kvarteta Leoš Čepický. Společně jsme vystoupili na Mezinárodním kytarovém festivalu J. K. Mertze v Bratislavě, úspěšné bylo i naše účinkování na Mezinárodním kytarovém festivalu v Mikulově. Máme ale za sebou i řadu dalších koncertů.

3.5 Petr Saidl – Milan Řehák

Ve spolupráci s violistou Milanem Řehákem, spolužákem a později i kolegou z pardubické konzervatoře, jsme natočili CD Voice of America a vystoupili na koncertech v České republice a Slovensku, např. Mezinárodních kytarových festivalech Mikulov, Kutná Hora, Košice.

KYTARA (magazín klasické akustické kytary) - Česká republika

„...Ve druhé polovině večera se představili violista Milan Řehák s kytaristou Petrem Saidlem. Jejich koncert patřil k vrcholům festivalu. Je třeba ocenit zajímavou dramaturgii (např. krásná Sonáta Radamése Gnatalliho), výbornou souhru interpretů, nádherně kultivovaný tón "zpívající" kytary Petra Saidla,

citlivý přednes Piazzollových skladeb s tak typickým střídáním nálad a výrazových poloh...”
Kateřina Tůmová

3.6 Účast v porotách

Pozvání do poroty kytarové soutěže považuji vždy za uznání mé umělecké ale i pedagogické činnosti. Současně to pro mě znamená velkou zodpovědnost, pokud jde o hodnocení a rozhodování, pro mladé umělce tak důležité. Soutěže a festivaly, kde se s nimi setkávám, se snažím využít jako příležitost podělit se o své vnímání jejich vývojové cesty, kde by soutěže měly být prostředkem, nikoliv cílem.

V minulosti jsem přijal pozvání na soutěže: Internationales Gitarrenfestival Heinsberg, Anna Amalia Wettbewerb für junge Gitarristen Weimar, Gitarrenwettbewerb Gevelsberg, SICG Stuttgart, Budapešti Gitárfestival, Slaska Jesien Gitarowa Tychy, Internationales Gitarrenfestival Rust, Miedzynarodowy Festival i Konkurs Gitarowy Zory, Miedzynarodowy Konkurs Gitarowy Sanok, Forum Gitarre Wien, L.Luthier Bratislava, GCB Bratislava, Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora, PRAGuitarra Clásica Praha, Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou, Guitarreando Hradec Králové, Soutěž konzervatoří České Budějovice...

Od roku 1999 jsem také pravidelně předsedou poroty v národním kole soutěže ZUŠ.

3.7 Publikační činnost

The edition Guitar – S. L. Weiss (H Musik Publishing 1999 ČR)

The edition Guitar – J. K. Mertz (H Musik Publishing 1999 ČR)

Silvius Leopold Weiss – L'Infidelle (Opus Print 2001 ČR)

3.8 Nahrávky

U zrodu mého prvního CD stáli pánové Zdeněk Dvořák a Bohumil Novák. V devadesátých letech jsem se Zdeňkem Dvořákem jako porotce dvakrát zasedal v kytarové soutěži Prague Junior Note. Právě v té době dokončil své nahrávací studio – „Studio Principium“ a já jsem dostal nabídku natočit pár zkušebních snímků. Při tomto natáčení jsme vyzkoušeli nejrůznější mikrofony i varianty jejich nastavení a myslím, že se nám podařilo docílit velmi kvalitního zvuku. Snímky jsem přehrál mému bývalému kolegovi z rockové skupiny – Bohumilu Novákovi. Ten po poslechu navrhnul vydání mého debutového CD v jeho nakladatelství. Ve „Studios Principium“ jsem kromě titulu „Mea Cosa“ natočil ještě další dvě desky – „Songe du Poisson“ a „Voice of America“. Ty už ale měly jiného vydavatele, protože samotné „Studio Principium“ zahájilo i vydavatelskou činnost. Zde pak svá CD nahrávali a vydávali kytaristé, např. Milan Zelenka, Martin Mysliveček, Pražské kytarové kvarteto, Vladimír Mikulka, Duo Cantique, Karel Fleischlinger nebo Libor Fišer. „Studio Principium“ se tak stalo předním vydavatelstvím kytarové hudby u nás. A z počáteční spolupráce se Zdeňkem Dvořákem se vyvinulo dlouholeté přátelství.

Další tři CD kvarteta Guitar4mation vydalo rakouské nakladatelství Gramola a pro jejich natáčení jsme vybrali domovské studio „DH Studio“, sídlící v pardubické konzervatoři. Zvukového mistra zde dělal jmenovec Zdeňka Dvořáka, můj kolega z konzervatoře Antonín Dvořák. Na zrodu těchto tří desek jsem se z části podílel i jako hudební režisér. Vybíral jsem jednotlivé záběry a připravoval jsem i plány střihů. Mohl jsem tak zúročit zkušenosti získané předešlým nahráváním.

Mea Cosa

Inspirací pro název CD byla skladba Johna W. Duarte Sua Cosa (Jeho věc), s podtitulem „Wes Montgomery Memorial“. V pomalé části této kompozice je užito téma ze slavné Montgomeryho skladby „Mi Cosa“ (Moje věc). Proto tedy název mého prvního CD – Mea Cosa. Na desce se, stejně jako na dvou

dalších, z velké části objevují skladby nové, v době vydání v českých zemích málo hrané – dvě části z cyklu „Angel“ Astora Piazzolly, hit skladatele Rolanda Dyense „Tango en Skai“, jazzově laděný cyklus „Drei Tonspiele“ rakouského kytaristy Wolfganga Muthspiela nebo lyrické kusy Agustína Barriose. Zvláštní místo pak zaujímají rapsodické variace „Tabulatura Nova“ na téma staročeské milostné písně „Dřevo se listem odievá“ světově proslulého skladatele, varhaníka, improvizátora a pedagoga Petra Ebena.

Program CD:

1)	Astor Piazzolla:	Milonga del Angel
2)	Astor Piazzolla:	La Muerte del Angel
3)	Agustín Barrios:	Julia Florida
4)	Roland Dyens:	Tango en Skai
5)	Agustín Barrios:	Choro da Saudade
	Wolfgang Muthspiel:	Drei Tonspiele
6)		<i>Tonspiel No.1</i>
7)		<i>Tonspiel No.2</i>
8)		<i>Tonspiel No.3</i>
9)	John W. Duarte:	Sua Cosa
	Petr Eben:	Tabulatura Nova
10)		<i>Introduzione e Tema</i>
11)		<i>I. Allegro drammatico – estinto</i>
12)		<i>II. Rapsodico – estinto</i>
13)		<i>III. Risoluto</i>
14)		<i>IV. Sostenuto cantabile – estinto</i>
15)		<i>V. Allegretto ben ritmico</i>
16)		<i>VI. Finale – Vivace ballabile</i>
17)		<i>VII.Coda – Calmo</i>

CD bylo nahrané ve Studiu Principium Praha, vydalo nakladatelství Bravo Pardubice, Česká republika.

HARMONIE - Česká republika,

Hodnocení: *****

„...Kouzlo jeho hry spočívá v perfektním tónovém podání. Překypující něžnost a široká paleta tónových odstínů s precizní bezchybnou technikou vyvolává posluchači dojem dokonalosti... Interpret je obdařen oslňující brilantní technikou, jež mu výhradně slouží k vyjádření obsahu hrané skladby a nikdy není zneužita k lacinému efektnímu "technikaření"... Zdá se, že štěstěna při zrodu této nahrávky signalizuje a plně podporuje vznik nové české kytarové hvězdy... Doporučuji všem příznivcům kytarové hudby obohatit svou fonotéku o tento skvělý kompakt.“

Jiří Köhler

Gítara-Polsko

„...Tento mladý umělec reprezentuje na své debutové desce skvělou úroveň kytarového umění... "Drei Tonspiele" určitým způsobem dokazují, že zde máme co dočinění s obrovským talentem jak autora, tak interpreta...kdyby GITARA po vzoru některých hudebních časopisů přidělovala body za nahrávky, nezaváhal bych přidělit Saidlovi maximální počet...“

Krzysztof Nieborak

Songe du Poisson

Druhý kompakt dramaturgicky navazuje na debut Mea Cosa, jeho náplní jsou však tentokrát výhradně skladby autorů latinskoamerické či románské oblasti inspirované folklórem či tzv. etnickou hudbu v kombinaci s prvky hudby vážné, 20. století a jazzu. Dalším jednotícím faktorem je skutečnost, že zde zastoupení autoři jsou nebo byli, s výjimkou Astora Piazzolly, nejen skladatelé, ale také vynikajícími kytaristy.

Program CD:

1)	Paolo Bellinati:	Um Amor de Valsa
2)	Paolo Bellinati:	Jongo
3)	Roland Dyens:	Songe Capricorne
4)	Roland Dyens:	Saudade No. 3
5)	Leo Brouwer:	Un dia de noviembre
	Antonio Lauro:	Suite venezolana

6)		<i>Registro</i>
7)		<i>Danza negra</i>
8)		<i>Cancion</i>
9)		<i>Vals</i>
10)	Carlo Domeniconi:	Variations on an Anatolian Folksong
	Astor Piazzolla:	Histoire du tango
11)		Café 1930*
12)		Night Club 1960*

* Bonusové skladby nahrané společně s violistou Milanem Řehákem

CD bylo nahrané ve Studiu Principium Praha, vydalo nakladatelství Studio Principium, Česká republika

HARMONIE - Česká republika

Hodnocení: Tip Harmonie

„...Na hře Petra Saidla je znát, že tato hudba mu opravdu sedí. Neomezuje ho žádný technický problém, hraje bravurně a naprosto přirozeně. Celá nahrávka je perfektně zvukově vyrovnaná. Tato kvalita vychází nejen z interpretova frázování, vedení hlasů a vlastností nástroje, ale je umocněna i výbornou prací, kterou při natáčení odvedlo Studio Principium.“

Kateřina Tůmová

The Voice of America

Americkou hudbu od počátků vytvářela ojedinělá syntéza rozmanitých prvků velkého množství kultur. Řadu rysů těchto mnohotvárných míšení a prostupování nejrozumnějších inspirací můžeme nalézt i ve skladbách uvedených na tomto CD. Deska je také logickým vyústěním mé spolupráce s violistou Milanem Řehákem. Doplněním programu CD jsou i sólové skladby – Gismontiho „Central Guitar“ pro kytaru a skladba Oferu Bena – Atmos, která byla Milanovi Řehákovi dedikována, A Letter to Avigdor pro violu. Prezentuji se zde také jako autor úprav skladeb Cigana Egberta Gismontiho a Tanga No. 2 Astora Piazzolly.

Program CD:

	Astor Piazzolla:	Histoire du Tango
1)		<i>Bordel 1900</i>
2)		<i>Café 1930</i>
3)		<i>Nightclub 1960</i>
4)		<i>Concert d'aujourd'hui</i>
5)	Egberto Gismonti:	Cigana
6)	Egberto Gismonti:	Central Guitar
	Radamés Gnattali:	Sonata
7)		<i>Allegretto comodo</i>
8)		<i>Adagio</i>
9)		<i>Con Spirito</i>
10)	Ofer Ben – Atmos:	A Letter to Avigdor
11)	Astor Piazzolla:	Tango No. 2

CD bylo nahrané ve Studiu Principium Praha, vydalo nakladatelství Studio Principium, Česká republika.

CD s Guitar4mation

pulse, sound, joy, heart

„pulse – výraz pro energii, dech, pohyb a adrenalin. Ať už v divokém rytmu bubnů, školy samby nebo v přísných krocích tanga, Guitar4mation vždy přikládá velký význam citu pro takt.

sound – zastupuje pestrou paletu zvuků, veselé barvy, jemné nuance a ticho jak v impresionistické zvukomalbě, tak v prostém veselí venezuelského valčíku. Guitar4mation vždy hledá ten správný zvuk.

joy – radost ze společného hraní, komunikace s publikem, smích a požitek. Ten správný důvod, proč tyto čtyři hudebníky společné muzicírování stále baví.

heart – symbolizuje teplo, melancholii, touhy a emoce. Guitar4mation dokáže oslovit jak oduševnělou jazzovou baladou, tak španělskou kantilénou a dotknout se tak srdce posluchače.“

Booklet CD

První CD v novém složení – Schwarz, Saidl, Nagy, Wesely. Guitar4mation se hned v úvodu zařadilo na jedinečnou listinu více jak 200 interpretů, kteří nahráli známý hit Ary Barrosa – Brasil. Bohaté zvukomalebné možnosti čtyř kytar naplno vynikly ve skladbách Isaaca Albénize a Clauda Debussyho, jihoamerický kontinent je zde zastoupen jak temperamentními kusy Astora Piazzolly a Jorge Cardosa, tak melancholickou zambou Ariela Ramíreze a dvě původní skladby pro kytarové kvarteto – „Uarekena“ Sergia Assada a „Missing Señor Astor“ Martina Schwarze doplní jazzový standard Night and Day.

Program CD:

1)	Ary Barroso:	Brasil
2)	Sergio Assad:	Uarekena
	Isaac Albéniz:	Iberia
3)		<i>Evocasion</i>
4)		<i>El Puerto</i>
5)		<i>El Albaicin</i>
6)	Astor Piazzolla:	Fuga y Misterio
7)	Martin Schwarz:	Missing Señor Astor
	Claude Debussy:	Deux Arabesques
8)		<i>Arabesque No. 1</i>
9)		<i>Arabesque No. 2</i>
10)	Ariel Ramírez:	Volveré siempre a San Juan
11)	Jorge Cardoso:	Vals Venezolano
12)	Cole Porter:	Night and Day

Skladby 1 – 9, 11, 12 v úpravě Martina Schwarze

Skladby 10 v úpravě Michala Nagyho

CD bylo nahrané ve Studiu DH Pardubice

Vydalo nakladatelství Gramola, Rakousko.

Classical Guitar Magazine - Londýn, Velká Británie

“pulse.sound.joy.heart.” / Guitar4mation (Gramola Wien 2006)

„Sametový, hedvábný tón, uchvacující frázování, dokonalá souhra znějící jako jeden nástroj, silný rytmický element-to jsou jen některé vlastnosti kvarteta s názvem Guitar4mation...”

Colin Cooper

TopGuitar - Polsko

„...Ve velice náročném díle brazilského skladatele Sergia Assada imponuje soubor perfektní souhrou a rytmickou precizností, kterou tato skladba vyžaduje. V kompozicích Debussyho a Albenize můžeme slyšet nádhernou práci s barvami a frázováním. Tóny kytar jsou čisté a měkké a podporují typický zvuk souboru. Silný expresivní výraz a nápaditá artikulace vyniknou ve skladbách Astora Piazzolly.”

Zbigniew Dubiella

Akustik Gitarre Nr. 4/07 (Deutschland)

“pulse.sound.joy.heart.” / Guitar4mation (Gramola Wien 2006)

„... veritable Gitarristen, die ihr Repertoire beherrschen und als Ensemble eine bemerkenswerte Palette an Klangfarben und ein präzises Zusammenspiel pflegen...”

Andreas Schulz

Sonada del Alma

„Skladby uvedené na tomto CD vyprávějí příběhy lidí, kteří opouštějí domov. Někteří hledají lepší život na jiných místech, jiní jsou pouhými cestovateli. Někteří se opět vrátí, jiní zůstanou v nových domovech.

Výsledkem jsou shodné geografické křižovatky a biografické podobnosti: Španěl Manuel de Falla emigruje do Argentiny; Paříž se pro argentinské kytaristy Tomáše Gubitsche a Oscara Alemana stává novým domovem. Alberto Ginastera, kdysi učitel Piazzolly, zemře stejně jako Polák Karol Szymanowski u Ženevského jezera ve Švýcarsku. Joaquin Rodrigo studuje u Paula Dukase v Paříži, kde roky svého života tráví i Manuel de Falla a Astor Piazzolla. Kamkoli člověk jde, vezme si svůj vlastní tón, své hudební vzpomínky a způsob, jak se vyjádřit: zvuk duše - Sonada del Alma.”

Booklet CD

Tolik text bookletu CD Sonada del Alma vydaného v roce 2010 rakouským vydavatelstvím Gramola. Repertoár této desky je stylisticky rozmanitý. Záměrem bylo ukázat širokou škálu nálad a stylovou pestrost skladeb. Program tedy zahrnuje skladby jako je Sonada del Alma Joaquína Rodriga – Rodrigovo hudební rozloučení se zesnulým Paulem Dukasem, autorovým učitelem, práci s folklórním idiomem ve skladbách Manuela de Falla, jazzové prvky improvizace ve skladbě Tomáše Gubitsche i hudební vtip v Bésame Mucho od Consuely Velázquez.

Program CD:

1)	Tomás Gubitsch:	La Otra Calesita
	Joaquín Rodrigo:	Tres Piezas
2)		<i>Caleseras</i>
3)		<i>Sonada de Adios</i>
4)		<i>Danza Valenciana</i>
	Karol Szymanowski	4 Préludes op.1
5)		<i>Prélude no.1</i>
6)		<i>Prélude no.2</i>
7)		<i>Prélude no.3</i>
8)		<i>Prélude no.7</i>
	Manuel de Falla:	Piezas Españolas
9)		<i>Aragonesa</i>
10)		<i>Cubana</i>
11)		<i>Montañesa</i>
12)		<i>Andaluza</i>
13)	Martin Schwarz:	Evocación
14)	Tomás Gubitsch:	Te accordas de mi?
15)	Alberto Ginastera:	Danza de la Moza Donosa
16)	Astor Piazzolla:	Escualo
17)	Consuelo Velázquez:	Bésame Mucho

Skladby 1 – 15 v úpravě Martina Schwarze

Skladby 16 a 17 v úpravě Martina Weselého

CD bylo nahrané ve Studiu DH Pardubice a členové Guitar4mation zde poprvé použili dvě osmistrunné a dvě šestistrunné kytary, což výrazně rozšířilo zvukové možnosti kvarteta. Vydalo nakladatelství Gramola, Rakousko.

Gitarre und Laute / März 2011 „Sonada del Alma“/ Guitar4mation (Gramola Wien 2010)

... purer Spaß! ... **** Sterne
„... Guitar4mation spielt Sätze von Manuel de Falla ... allerdings in neuen, sehr überzeugenden besonders gefällt. Sehr schön und fragil! ... Am Schluss des Programms, als Zugabe sozusagen, spielen und singen die vier Gitarristen noch „Besame Mucho“ von Consuelo Velásquez und runden damit das eigene Vergnügen, das sie an der Musik und an ihrer Präsentation hatten, ab. Purer Spaß!“ Arrangements für vier Gitarren... und so sind sehr schöne Charakterbilder entstanden, von denen mir „Montañesa“ am besten gefällt.“

Peter Päßgen

CD Präsentation von „Sonada del Alma“ im Radio Ö1/ ORF in der Sendung "Von Eins bis Zwei", mit Albert Hosp - CD des Tages

„...Hier ist ein feines, silbrig glänzendes Eröffnungsstück, das sehr gitarristisch klingt, aber in Wirklichkeit fürs Klavier gedacht war. Die hohe Schule des Arrangements also... Hier legen sich die vier Musiker der Guitar4mation also die Latte ziemlich hoch, Tomas Gubitsch ist ein Meistergitarrist, ... aber die Latte wird übersprungen, schließlich geht es hier nicht um den Vergleich mit dem Original, sondern um das Feuer der eigenen Interpretation... ... Wir kehren für viereinhalb Minuten zur CD-Neuheit des Tages zurück..., sehr viele Arrangements... dabei oft von Originalstücken für Klaviersolo, so auch hier. Und wieder die Qualität des Ensembles: schöne Klänge und das Stück klingt ganz eigen.“

Albert Hosp

HUDEBNÍ ROZHLEDY-Česká republika

„...Umění, jež vychází ze spolupráce čtyř hráčských individualit je lehké ve své technické profesionalitě, vyspělé a hravé zároveň...Perfekcionalismus souboru dbá na kultivovanou hru a přitom nevede ke ztrátě radosti z muzicírování... „

Jiří Kopecký

Trans4mation

„Toto je třetí CD po "Pulse.Sound.Joy.Heart." (2006) a "Sonada del Alma" (2010), které Guitar4mation vydává u nakladatelství Gramola. V průběhu let se kvarteto dále vyvíjelo a album „Trans4mation“ tyto změny odráží. Repertoár souboru, původně omezený na hudbu 20. a 21. století, nyní zahrnuje i kusy romantické; Na druhou stranu se Guitar4mation ve výběru skladeb a jejich aranžích vydává na odvážnější cesty.“

Booklet CD

Mnoho skladeb na tomto CD nebylo pro kytaru nikdy upraveno a některé z nich pro nás představovaly velké výzvy. Stejně jako u předchozích CD hraje i zde významnou roli zařazení klavírní hudby – skladeb Roberta Schumanna, Frédérica Chopina nebo Chicka Corey. „Trans4mation“ ale také znamená „přeměnu“ Chopinova Preludia na bossa novu Toma Jobima nebo slavného cis-moll valčíku op. 64 č. 2 do vídeňsko-venezuelské kořeněné směsi. Guitar4mation tak překlenuje propast mezi evropským romantismem a světem latinského jazzu, mezi dvěma odlišnými kontinenty a žánry.

Program CD:

Frédéric Chopin:	4 Préludes z op. 28
1)	<i>Nr. 15 Sostenuto</i>
2)	<i>Nr. 17 Allegretto</i>
3)	<i>Nr. 6 Lento assai</i>
4)	<i>Nr. 12 Presto</i>
5)	Valse Op. 64 Nr. 2
6) Chick Corea:	The Hilltop
7) Pat Metheny	Letter from Home
8) Chick Corea:	Addendum
9) Hermeto Pascoal	Bebé
10) Egberto Gismonti	A Fala de Paixao
11) Hermeto Pascoal	Sao Jorge
12) Chopin/ Jobim	Prelude Op. 28, Nr. 4 / How Insensitive
Robert Schumann	Studien für den Pedalflügel Op. 56
13)	<i>Nr. 1 Nicht zu schnell</i>

14)	<i>Nr. 2 Mit innigen Ausdruck</i>
15)	<i>Nr. 4 Innig</i>
16)	<i>Nr. 5 Nicht zu schnell</i>

Skladby 1 – 5, 12 - 16 v úpravě Martina Schwarze

Skladby 6 – 11 v úpravě Petra Saidla

CD bylo nahrané ve Studiu DH Pardubice. Na této desce jsem se poprvé podílel jako autor úprav. Vybral jsem si skladby jazzových velikánů – Chicka Coreya a Pata Methenyho a hudbu dvou brazilských skladatelů a multiinstrumentalistů – Hermeta Pascoala a Egberta Gismontiho.

Vydalo nakladatelství Gramola, Rakousko.

"classical disc of the week" for the week of February 22/2015 - CBC Radio 2 (Canada)

Dalších devět kompilačních CD z festivalů v Mikulově, Sanoku a Tychách obsahuje záznamy z živých koncertů, a to jak sólových, tak v různých komorních seskupeních:

MKF Mikulov 2001

Petr Saidl – sólový recitál:

J. Duarte – Sua Cosa

R. Dyens – Tango en Skaï

MKF Mikulov 2003

P. Saidl kytara, M. Řehák viola:

E. Gismonti – Zigana

A. Piazzolla – Café 1930

MKF Mikulov 2004

Guitar4mation:

M. de Falla – Andaluza

A. Barroso – Brasil

MKF Mikulov 2007

B. Matoušek – housle

P. Saidl – kytara:

G. F. Händel – Sonata A Dur

M. de Falla – La vida Breve

E. Gismonti – Central Guitar

MKF Tychy 2008

Guitar4mation:

K. Szymanowski – Preludes No. 1, 2, 3

A. Ginastera – Danza de la Moza Donosa

MKF Mikulov 2009

Guitar4mation:

A. Ginastera – Danza de la Moza Donosa

C. Velázquez – Bésame Mucho

MKF Sanok 2009

Guitar4mation:

K. Szymanowski – Preludes No. 1, 2, 3, 7

P. Metheny – Letter from Home

A. Piazzolla – Fuga y Misterio, Escualo

MKF Mikulov 2013

Guitar4mation:

Chopin-Jobim – Prelude Op. 28 No. 4/

How Insensitive

F. Chopin - Vals Op. 64 – No. 2

MKF Tychy 2016

Guitar4mation:

A. Aieta - Corralera

J. Carlos Cobián - Los Mareados

H. Pascoal - Sao Jorge

B. Springsteen - I'm on fire

4. Pedagogická činnost

V roce 1993 jsem úspěšně vykonal konkurz na místo učitele hry na kytaru na Konzervatoři Pardubice a od tohoto roku zde působím dodnes. Od roku 2007 pak jako vedoucí oddělení kytary a akordeonu. Myslím, že se mi podařilo vybudovat přední kytarovou třídu nejen na úrovni České republiky, jejíž úspěchy byly dokumentovány četnými cenami na národních a mezinárodních soutěžích (218 cen, z toho 79 prvních). Zde bych ale rád podotkl, že se příliš neztotožňuji s trendy dnešní společnosti, kde je hlavní důraz kladen na výkon, spíše se snažím pomoci studentům objevit v nich skrytý potenciál a případné úspěchy jen potvrdí, že se ubírají správným směrem.

Jednou z nejdůležitějších věcí pro mě byla a je kolegiální atmosféra v prostředí, ve kterém pracuji. Společně s mými kolegy se snažím studentům zprostředkovat komplexní hudební a technické vzdělání, práci s repertoárem kytary, ale i rozvíjení kreativity, objevování vlastních emocí a fantazie. Zvláštní důraz přitom kladu na individuální přístup ke každému studentovi. Nedílnou součástí studia je ale i rozšiřování hudebních obzorů studentů - prostřednictvím rozmanitého hudebního repertoáru (nejen kytarového) v podání těch nejlepších virtuózů, dirigentů, orchestrů a souborů. Mým cílem je seznámit studenty s nalezením hudebních kontextů jako je styl, forma, artikulace, fráze atd.

Důvěrný vztah se studentem, profesionální empatie a oboustranný respekt jsou pro mne také velmi důležitými aspekty pro úspěšné vzdělávání. Při psaní této sebereflexe jsem přemýšlel o tom, jaké osobnostní rysy by měl mít dobrý učitel hudby. Která oblast lidské tvořivosti totiž vyžaduje tak vysoký stupeň kreativity, nezávislosti, sebedůvěry, shromažďování nových poznatků, hledání nových metod a způsobů, komunikační dovednosti, disciplíny, vůle, motorické dovednosti a inteligence - stejně jako hudba? V neposlední řadě je nutná citlivost, srdce, pravdivost a představivost. Hudba stimuluje intuici a představivost a dláždí racionální orientaci v lidské psychice. V hudbě je možné zažít jak skutečný svět, tak svět fantazie. Dobrý učitel by měl doprovázet

a podporovat tuto důležitou emoční zkušenost z duševní a mozkové syntézy s respektem a psychologickou kompetencí.

Shrnujím několik myšlenek, které by se mohly pro mé studenty – budoucí pedagogy, stát jakýmsi „mottem“:

- Uvědomit si odpovědnost za to, že jsem jedním z prvních lidí, kdo bude své žáky seznamovat s hudbou,
- naučit je hudbu milovat,
- rozvíjet jejich hudební představivost a kreativitu,
- pohlížet na každého žáka individuálně a chápat lekce jako druh formování osobnosti,
- pracovat důsledně s každým žákem,
- být disciplinovaný a důsledný v práci - spojit disciplínu a soudržnost s nadšením pro danou věc,
- motivovat a inspirovat,
- definovat reálné a dosažitelné cíle,
- učit žáky "jak se učit" (metodika učení),
- být trpělivý a učit žáky trpělivosti se sebou i s ostatními,
- poskytnout efektivní způsob výběru základních informací a zamezení povrchnosti,
- upřímně se těšit z úspěchů, uvědomovat si je a chválit za ně,
- najít obsahové a emocionální porozumění a podporu rodičů.

Jejich žáci by se měli snažit o následující:

- Vyplnit každou skladbu obsahem, smyslem a životem,
- vystavět hudbu pomocí napětí a uvolnění,
- dát každému tónu význam a každé hudební linii směr,
- osvojovat si harmonické cítění a prohlubovat ho,
- zaměřit se na průběh skladby z hlediska času (metrum - pulzace v hudbě, rytmus a tempo),
- od počátku se zabývat zvukem, artikulací a frázemi,
- rozvíjet smysl pro formu,
- rozvíjet povědomí o těle prostřednictvím smyslového vnímání, správného dýchání (jako zpěváci nebo hráči na dechové nástroje), integrovat přirozený pohyb těla s cílem posílení hudebního výrazu nebo docílení lepší technické

efektivitu,

- vystavět stabilní techniku, která je dál rozvíjena,
- dát ze sebe to nejlepší možné a teprve potom být spokojen,
- poslouchat hudbu – dobře i špatně interpretovanou, vnímat rozdíly a rozpoznat kvalitu,
- naučit se skrze hudbu plánování, disciplíně a řešení problémů,
- díky aktivnímu muzicírování a rozvoji osobnosti získat pokoru a respekt k hudbě i ostatním lidem.

Jak jsem již uvedl, spolu s mými kolegy se snažíme dát studentům co nejkomplexnější vzdělání a k tomu máme na pardubické konzervatoři výborné zázemí. Proto jsme do nových učebních plánů zařadili hru z tabulatur. Studenti si navíc v rámci tohoto předmětu mohou vyzkoušet hrát na nástroje, pro které byly skladby původně určeny a které konzervatoř vlastní – barokní kytaru a theorbu. Předmět vyučuje Jan Hron, který má s hraním na tyto nástroje bohaté zkušenosti a do výuky zařazuje i hru generálbasu. Také v rámci improvizace a hry z listu si mohou žáci vyzkoušet hrát na kytaru elektrickou nebo westernovou, na různé typy zesilovačů a kytarových efektů. Předmět vyučuje náš bývalý absolvent Antonín Pevala, současný student Musikhochschule Dresden ve třídách Thomase Fellowa, Rentka Dirkse a Stephana Bohrmanna. Tato vysoká škola patří v oborech akustická a jazzová kytara k těm nejlepším v Evropě. Naši studenti tak získají nejen základy improvizace, ale také základní orientaci v harmonii jazzové.

V letech 2002 – 2004 jsem vyučoval Dějiny kytary a Metodiku hlavního oboru na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.

V roce 2016 jsem nastoupil jako externí pedagog na HAMU Praha a v roce 2018 jsem zde úspěšně vykonal konkurz na místo odborného asistenta. Kromě hlavního oboru – Hry na kytaru, vyučuji Komorní hru a Dějiny kytary. Spolupráce s Pavlem Steidlem na půdě HAMU přinesla první úspěchy - 2. místo Martina Cáby v Mezinárodní kytarové soutěži SAI, 1. místo kytarového dua Cába – Dvořáček v Interpretační soutěži K. Ditterse z Dittersdorfu, 1. místo a titul Absolutní vítěz Martina Cáby na Mezinárodní kytarové soutěži GCB

v Bratislavě, čestná uznání za 4. a 5. místo pro Milenu Šolcovou a Martina Cábu na Mezinárodním kytarovém bienále v Kutné Hoře, 3. místo Martina Cáby na Mezinárodní kytarové soutěži Guitar Talent v Brně nebo speciální cenu za interpretaci skladby Manuela M. Ponce pro Milenu Šolcovou na Mezinárodní kytarové soutěži Forum Gitarre Wien.

Za výjimečné pedagogické výsledky jsem byl v minulosti dvakrát oceněn. Poprvé v roce 2007 na Národní kytarové soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky a podruhé na Mezinárodní kytarové soutěži Sanok 2009 (Polsko).

4.1 Nejúspěšnější studenti

Anna Hronová-Lauterbachová - na konzervatoř nastoupila v roce 1993. Během studia získala ocenění na mezinárodních soutěžích v Kutné Hoře – 1. cena a titul Laureát soutěže, Weimar – 3. cena, Forum Gitarre Wien – čestné uznání za 4. místo a speciální cena za nejlepší interpretaci skladby M. Castelnuova-Tedesca. Anna dále studovala na Hochschule für Musik und Theater Rostock ve třídě Prof. Thomase Offermana a po zakončení studií nastoupila na Konzervatoř Pardubice, kde působí dodnes. V roce 2007 jsem ji přizval ke spoluorganizování projektu „Kytara Kutná Hora“, jehož je v současné době organizační ředitelkou. Spolu se svým manželem Janem Hronem založila kytarové Duo Cantique.

Petra Poláčková – získala řadu cen na národních a mezinárodních soutěžích v Kutné Hoře - 3. místo v 1. kategorii, 1. místo ve 2. kategorii a titul Laureát soutěže, Forum Gitarre Wien – 3. místo, Weimar – čestné uznání, Dolný Kubín (Slovensko) - 1. místo, J. K. Mertz Bratislava (Slovensko) – 1. cena, Krynica (Polsko) – 1. cena, Krzyżowa (Polsko) – 1. cena, Národní kytarová soutěž konzervatoří a hudebních gymnázií ČR – 2004 – 1. cena, 2007 – 1. cena, Rust (Rakousko) – speciální cena za interpretaci skladby Johna W. Duarte. Petra dále studovala na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz ve třídě

Prof. Paola Pegorara. V současné době koncertuje a je členkou vedení Mezinárodního kytarového festivalu v Mikulově.

„... Velké poděkování patří mým učitelům... Petr Saidl mě naučil hudebně myslet, poslouchat hudbu, pracovat s barvami, harmonií a melodií. Díky němu jsem poznala mnoho interpretů (nejen kytarových) a naučila se, jak najít inspiraci i u hráčů na jiné nástroj.“

NeuGuitars – G. Chiramonte, Interview with Petra Poláčková

Hedvika Švendová – výjimečně nadaná studentka, ceny získala na mnoha prestižních mezinárodních soutěžích – Forum Gitarre Wien - 1. cena, Kutná Hora - 1. cena v 1. kategorii a 1. cena ve 2. kategorii, titul Laureát soutěže, speciální ceny za interpretaci, Weimar – 1. cena ve 2. kategorii a 1. cena ve 3. kategorii, Upsala (Švédsko) – 1. cena a cena publika, G. Bergamo Classic Music Awards (Švýcarsko) – 3. cena, Iserlohn (Německo) – 2. cena, Concertino Prague (ČR) – 2. cena, Heinsberg (Německo) – 3. cena, Dolný Kubín (Slovensko) – 2x 1. cena, Zory (Polsko) 1. cena a titul Absolutní vítěz, Tychy (Polsko) – 3. Místo, L.Luthier Bratislava (Slovensko) – 1. místo a speciální cena, Budapešť (Maďarsko) – 3. cena, SICG Stuttgart (Německo) – 1. cena, Praguitarra clásica (ČR) – 1. cena, Národní kytarová soutěž konzervatoří a hud. gymnázií (ČR) – 2x 1. cena, 2x titul Absolutní vítěz, Rust (Rakousko) - 3. cena ve 2. kategorii a 1. cena ve 3. kategorii, Hedvika dokázala získat ceny v těch největších a nejobtížnějších soutěžích, které jsou určeny především pro studenty a absolventy vysokých škol. V současné době studuje hru na kytaru a flétnu na École Supérieure Musique et Danse Nord de France ve třídě Judicaëla Perroye a Carla Marchioneho.

Matěj Freml – po absolvování Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy nastoupil na Konzervatoř Pardubice. Ceny z mezinárodních soutěží – Kutná Hora – 1. cena a Titul laureát soutěže, Rust (Rakousko) – 2. cena, Bělehrad (Srbsko) – 3. cena, Dolný Kubín (Slovensko) – 1. cena, Matěj Freml ve studiu pokračoval na JAMU Brno ve třídách Prof. Martina Myslivečka a doc. Vladislava Bláhy a na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar u Prof. Thomase Müllera-Peringa. V současné době působí jako odborný asistent na JAMU Brno a koncertuje s Patrickem Vacíkem v duu Siempre Nuevo.

Patrick Vacík – na Konzervatoř Pardubice přestoupil z Pražské konzervatoře. Ceny – 1. cena v Národní kytarové soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií (ČR), 2. a 3. cena Dolný Kubín (Slovensko), 2. cena Rust (Rakousko). Patrick Vacík dále studoval na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar ve třídě Prof. Thomase Müllera-Peringa. V současné době vyučuje na Pražské konzervatoři a koncertuje s Matějem Fremlem v duu Siempre Nuevo.

Marie Jednorožcová - Cendelínová – získala řadu ocenění z národních a mezinárodních soutěží – 2x 1. cena a titul Absolutní vítěz Dolný Kubín (Slovensko), čestné uznání za 4. místo Kutná Hora (ČR), 3. Cena - Národní kytarová soutěž konzervatoří a hud. gymnázií (ČR), čestné uznání – Weimar. Marie dále studovala na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u Prof. Alexandra Swetteho. Koncertuje se soubory Gitarrissima a guitArtistas.

Eliška Lenhartová – při studiu na Konzervatoři Pardubice získala ceny na soutěžích - Dolný Kubín (Slovensko) – 1. a 3. cena, Zory (Polsko) – 1. cena, Sanok (Polsko) – 1. cena a titul Absolutní vítěz, Národní kytarová soutěž konzervatoří a hud. gymnázií (ČR) – 2. a 1. cena. Eliška pokračovala ve studiu na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar ve třídě Prof. Thomase Müllera-Peringa a Universität Mozarteum Salzburg u Prof. Laury Young. Koncertuje sólově a v kytarovém duu - Duo Francaix s Isabellou Selder.

Antonín Pevala – během studia získal ceny na soutěžích - Kutná Hora (ČR) - 1. cena, titul Laureát soutěže a cena publika, Rust (Rakousko) – 2. cena, Weimar (Německo) – čestné uznání, J.K.Mertz Bratislava (Slovensko) – 3. cena, Zory (Polsko) – 3. cena, L. Luthier Bratislava (Slovensko) – 3. cena, SAI Praha (ČR) – 1. cena, Národní kytarová soutěž konzervatoří a hudebních gymnázií (ČR) – 2x 1. cena a titul Absolutní vítěz. Antonín už za svého studia na konzervatoři dokázal, že je všestranný hudebník, který se neorientuje pouze na klasickou kytaru. Ve studiu pokračuje na Musikhochschule Dresden ve třídách Thomase Fellowa, Rentka Dirkse a Stephana Bohrmanna v oborech akustická a jazzová kytara. V současné době vyučuje Improvizaci a hru z listu na Konzervatoři Pardubice.

Ladislav Pazdera – při studiu na Konzervatoři Pardubice získal ceny na soutěžích - Národní kytarová soutěž konzervatoří a hudebních gymnázií (ČR) 1. a 2. cena, SAI Praha (ČR) – 1. cena, Dolný Kubín (Slovensko), 3. a 2. cena. I Ladislav prokazoval za svého studia na konzervatoři svoji všestrannost a ve studiu pokračoval na Musikhochschule Dresden ve třídách Thomase Fellowa, Rentka Dirkse a Stephana Bohrmanna v oborech akustická a jazzová kytara. Koncertuje nejčastěji v duu s kytaristkou Karlijn Langendijk.

Dominika Švendová – mladší sestra Hedviky. Ocenění získala na soutěžích - Kutná Hora (ČR) – 2. cena, Weimar (Německo) – čestné uznání, Antwerpen (Belgie) – 3. cena, Dolný Kubín (Slovensko) – 1. cena a titul Absolutní vítěz, Forum Gitarre Wien (Rakousko) – 3. cena, Zory (Polsko) – 3. a 1. cena, L.Luthier Bratislava (Slovensko) – 2. cena, Bremen Guitar Art (Německo) – 1. cena, Soutěž F. Sora Frýdek Místek (ČR) – 2x 3. cena, PRAGuitarra Clásica (ČR) – 1. cena a titul Absolutní vítěz, SAI Praha (ČR) – 1. cena, Národní kytarová soutěž konzervatoří a hud. gymnázií (ČR) – 1. cena, Zruč n. Sázavou (ČR) - 1. cena a titul Absolutní vítěz. Stejně jako Hedvika studuje Dominika hru na kytaru a flétnu na École Supérieure Musique et Danse Nord de France ve třídě Judicaëla Perroye a Carla Marchioneho.

Milena Šolcová – na Konzervatoř Pardubice přestoupila z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a v mé třídě pokračuje i na HAMU Praha. Ocenění získala na soutěžích – Guitar Talent Brno (ČR) – 2. cena, GCB Bratislava (Slovensko) – 2. cena, L. Luthier Bratislava (Slovensko) – čestné uznání, Tychy (Polsko) – čestné uznání, Zory (Polsko) – 2. cena, Dolný Kubín (Slovensko) – 3. cena, Forum Gitarre Wien (Rakousko) – zvláštní cena za interpretaci, Kutná Hora (ČR) – 1. cena.

Martin Cába – student HAMU Praha, získal ocenění na mezinárodních soutěžích - GCB Bratislava (Slovensko) – 1. cena a titul Absolutní vítěz, SAI Praha (ČR) – 2. cena, Guitar Talent Brno (ČR) – 3. cena, Kutná Hora (ČR) – čestné uznání, Interpretační soutěž K. Ditterse z Dittersdorfu (ČR) v duu s Vítem Dvořáčkem – 1. cena. Duo Cába – Dvořáček bylo zařazeno na „Prémiovou listinu ČHF“.

Marie Balcarová – výjimečně nadaná soukromá žákyně. Přesto, že jí je teprve 13 let, dokáže konkurovat studentům konzervatoří. Za dva roky naší spolupráce získala ceny na soutěžích - GCB Bratislava (Slovensko) – 1. cena, Zruč n. Sázavou (ČR) – 1. cena a cena za interpretaci, Guitar Talent Brno (ČR) – 3. cena, PRAGuitarra Clásica Praha (ČR) – 2x 1. cena a titul Absolutní vítěz, Soutěž F. Sora Frýdek Místek (ČR) – 1. cena a titul Absolutní vítěz.

4.2 Mistrovské třídy a semináře

Vedení mistrovských tříd a seminářů je další oblastí mé pedagogické činnosti. Setkávání s mladými talentovanými kytaristy je pro mě zdrojem inspirace ale i velká motivace pro můj vlastní rozvoj.

V minulosti jsem vedl mistrovské třídy na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Vysoké škole múzických umění v Bratislave, dvakrát na Hochschule für Musik Stuttgart, čtyřikrát na Akademii Muzyczne w Krakowie, Konzervatoři Plzeň, Janáčkově konzervatoři v Ostravě, na řadě mezinárodních kytarových festivalů (Mikulov 10x, Křivoklát, Kutná Hora 7x, Forum Gitarre Wien, Rust, Trhové Sviny, Weikersheim 2x, Neuenburger Gitarrentage, Gevelsberg, Tychy 2x, Zory 3x, Lanckorona 7x, Cieszyn, Katowice, Klosterneuburg...)

Semináře, které jsem v poslední době vedl:

Akademia Muzyczna w Krakowie: *Vihuela*

Cieszyn: *Tvorba pro klasickou kytaru v Čechách*

Konzervatoř Ostrava: *Interpretace renesanční a barokní hudby*

Interpretace hudby z období klasicismu a romantismu

Mezinárodní kytarový festival Křivoklát: *Interpretace renesanční a barokní hudby*

Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2: *Kytarová technika*

Prague Guitar Forum: *Interpretace renesanční hudby*

5. Organizační činnost

Organizační činnost je významnou částí mého snažení, která spojuje mé umělecké, pedagogické a společenskou aktivitu.

5.1 Projekt Kytara Kutná Hora

Projekt Kytara Kutná Hora, jehož jsem uměleckým ředitelem, zahrnuje Mezinárodní kytarové bienále, prestižní soutěž, která se řadí k největším akcím svého druhu v Evropě, jednodenní festival „Kytarová noc“ a udílení ceny „Mladý kytarista roku“. Projekt byl založen v roce 2009.

5.2 Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora

Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora je soutěž s více jak čtyřicetiletou tradicí, první ročník soutěže se konal již v roce 1980 a od té doby soutěž získala a potvrdila svou pozici jedné z nejvýznamnějších akcí svého druhu v Evropě. Koná se vždy jednou za dva roky na přelomu června a července a součástí bienále jsou večerní kytarové koncerty předních světových interpretů, které se konají v nádherných prostorách Vlašského dvora, Kaple Božího Těla a Galerie Středočeského kraje. V roce 2000, kdy jsem na festivalu poprvé účinkoval se sólovým recitálem, jsem dostal nabídku od ředitele Jaroslava Kormundy, abych se na organizaci příštích ročníků podílel jako umělecký vedoucí. V následujících ročnících jsem tedy plnil kromě role porotce nebo koncertního umělce i funkci organizátora. V roce 2007 mně pak Jaroslav Kormunda předal pomyslné žezlo a byl jsem jmenován novým uměleckým ředitelem soutěže. Od tohoto ročníku došlo též k poměrně zásadním změnám v organizaci soutěže. Soutěží se ve dvou kategoriích - první do dvaceti let a druhá je věkově neomezená. Součástí bienále jsou i mistrovské kurzy, kde vyučují vynikající kytaroví pedagogové z celého světa, výstavy mistrů kytarářů, kytarových not, CD a kytarového příslušenství. Do vedení soutěže jsem přizval Annu Hronovou-Lauterbachovou, bývalou studentku a současnou kolegyni z pardubické konzervatoře, která se zhostila role

organizační ředitelky soutěže. V posledních ročnících se soutěže pravidelně účastnili kytaristé prakticky z celého světa: Evropy, severní a jižní Ameriky, Asie i Austrálie, pokaždé z více jak dvaceti států. Z řady našich laureátů se staly vůdčí osobnosti kytarového dění. Právě to je naším záměrem – usnadnit nastupující generaci vstup na koncertní pódia.

„Festival v Kutné Hoře patří bezesporu k nejvýznamnějším akcím svého druhu v Evropě. Díky vysoké umělecké úrovni, ke které přispívá přítomnost nejslavnějších kytaristů a pedagogů, je kytarová soutěž v Kutné Hoře hojně navštěvována, a to jak mladými kytaristy, tak kytarovými laiky. Perfektní organizace a propagace soutěže v celé Evropě mají za následek, že o kutnohorské soutěži slyšel snad již každý evropský kytarista.“

Marcin Dylla, koncertní kytarista, Polsko

„Podle mého názoru není Kutná Hora pouze nádherným městem plným cenných a originálních architektonických památek, ale je také slavným místem v kytarovém a hudebním světě. Už mnoho let mě ohromuje vývoj Mezinárodního bienále v Kutné Hoře, které se stává centrem setkávání největších kytaristů dneška a budoucnosti.“

Danielle Riboullault, Le cahiers de la guitarre, Francie

„Mezinárodní kytarový festival v Kutné Hoře se již mnoho let řadí mezi nejvýznamnější tradiční události našeho oboru – klasické koncertní kytary. Se jménem Kutná Hora, překrásným malým českým městem, se mi jako kytaristovi vybaví festival plný superlativů, „highlight“ kytarové hudby – týdenní setkání excelentních umělců z celého světa, koncertujících v překrásných prostorách zámku, jeho Vlašského dvoru, kteří navíc vyučují v rámci mistrovských kurzů četné mladé studenty kytary a kteří konečně také zasednou do poroty renomované soutěže, určené mladým talentům (kategorie do 20. let) i potencionálním profesionálním sólistům (věkově neomezená kategorie). Soutěž v Kutné Hoře se na rozdíl od mnoha jiných konkurenčních klání koná ve dvouletých intervalech. Mladí ambiciózní umělci mají díky tomu o to těžší úkol, prezentovat své individuální interpretační schopnosti znamenité porotě a podrobit se tak náročnému mezinárodnímu srovnání. Celá řada dosavadních

kutnohorských laureátů potvrdila ve své další kariéře vysokou úroveň této soutěže. Jsou nepřeslechnutelnými hudebními posly báječné tradice festivalu s nezaměnitelným „Glanc & Flair“ kytarového festivalu v Kutné Hoře.“

Thomas Müller-Pering, profesor hry na klasickou kytaru na Hochschule für Musik Franz Liszt, Vörmär, Německo

„Kytarová soutěž v Kutné Hoře je jednou z nejvýznamnějších akcí tohoto druhu v Evropě. Vyznačuje se vysokou úrovní mladých kytaristů i perfektní organizací. Unikátní atmosféra starobylého města Kutná Hora koresponduje a je v souladu s hudbou, zanechávajíc v posluchačích nezapomenutelné zážitky“.

Alina Gruszka, profesorka Hudební akademie Karla Szymanowského v Katowicích, Polsko

„Kytarovou soutěž v Kutné Hoře znám od roku 1994. Velká profesionalita a znalost svého oboru a neúnavná práce pana Jaroslava Kormundy velkou měrou přispěly k tomu, že se z kutnohorského bienále stala jedna z nejdůležitějších akcí svého druhu ve světě. Kutnohorská soutěž se stala nepostradatelnou součástí kytarového světa – díky vysoké úrovni soutěžících, koncertů, renomované poroty a v neposlední řadě také vzhledem ke geograficky výhodné poloze České republiky. Byl jsem velice potěšen, když jsem se dozvěděl, že díky omlazení organizačního výboru soutěže stojí nyní ve vedení jedny z nejdůležitějších osobností kytarového světa v České republice – Petr Saidl a Anna Hronová, které díky svým názorům, postojům a mezinárodním kontaktům jistě velkou měrou přispějí k dalšímu zhodnocení festivalu.“

Prof. Thomas Offermann, profesor na Hochschule für Musik und Theater Rostock, Německo

5.3 Kytarová noc

Ve snaze vyplnit roční pauzu mezi soutěžemi a udržet tak lépe kontinuitu a návaznost, jsme se rozhodli pořádat v lichém roce festival s názvem „Kytarová noc“. Kytarová noc v Kutné Hoře je hudební festival, při kterém

během jednoho večera zazní v historických prostorách Kutné Hory (Vlašský dvůr, Kaple Božího těla, Galerie Středočeského kraje), hned několik koncertů. Na pódiu se střídají přední světoví kytaristé a loutnísté, často při své premiéře v České republice. Příležitost dostane i mladá nastupující generace české klasické kytary. Prozatím proběhly tři ročníky. Mezi největší hvězdy, které v rámci festivalu vystoupily, patří bezesporu:

Rolf Lislevand - vynikající norský kytarista a loutnista, který hraje na barokní kytaru a theorbu a v současnosti patří k absolutní špičce ve svém oboru, je vyhledávaným sólistou i pedagogem.

Wolfgang Muthspiel - rakouský jazzový kytarista, hráč působící jako sólista a v ansámblech na nejvýznamnějších jazzových scénách světa.

Paul O'Dette - vynikající americký loutnista, dirigent a ředitel oddělení staré hudby na Eastman School of Music (USA), který je pětinasobným držitelem nominace na cenu Grammy a specializuje se na interpretaci renesanční hudby.

Lorenzo Micheli - italský kytarový virtuóz, jehož mezinárodní hudební kariéra započala vítězstvím v několika významných světových kytarových soutěžích – Gargnano, Alessandria a Guitar Foundation of America.

Mie Ogura & Atanas Ourkouzounov - komorní seskupení flétna – kytara, duo s osobitým stylem proťkaným virtuozitou, distancující se od tradičního pojetí klasické hudby.

Claudio Maccari a Paolo Pugliese - kteří jsou považováni za přední specialisty repertoáru 19. století.

Hudební rozhledy – „Do Kutné Hory za Kytarou“

*„Tradice mezinárodní kytarové soutěže v Kutné Hoře vedla organizátory k založení festivalu **Kytarová noc**, jehož první ročník se odehrál 1. 10. 2010. Festivalová noc tak zaplňuje mezidobí v soutěžním bienále, a pokud si udrží nastolenou úroveň (a štědré sponzory i přízeň města), pomůže skvěle*

*uskutečňovat slova ředitele soutěže, pedagoga pardubické konzervatoře a precizního muzikanta **Petra Saidla**: „Akce s třicetiletou historií, mezinárodní účastí, podporou mladých talentů a pomocí při zahájení jejich umělecké kariéry je potvrzením, že jít za svým cílem má smysl.“ ...“*

Jiří Kopecký

5.4 Mladý kytarista roku

Ocenění Mladý kytarista roku se uděluje žákům ZUŠ v oboru hra na klasickou kytaru (do 15-ti let) za mimořádný výkon. Cílem je ocenit počiny mladých kytaristů i motivovat další. Mimořádným výkonem může být skvělá interpretace hudebního díla, umístění v soutěži, originální projekt, účast na aktivitě, která má uměleckou, ale i jinou všeobecně prospěšnou hodnotu (charitativní, společenskou, apod.).

O ceně rozhoduje porota, ve které zasedají významní kytaroví hráči, zástupce ZUŠ, zástupce projektu Kytara Kutná Hora, zástupci sponzorů. Cena je předávána při Mezinárodním bienále.

V minulosti toto ocenění získaly Hedvika Švendová, Dominika Švendová, Markéta Hejdová a Marie Balcarová.

5.5 Koncerty, semináře a mistrovské kurzy

Již více než 16 let organizují koncerty, semináře a mistrovské kurzy na Konzervatoři v Pardubicích.

Přednášku o interpretaci renesanční hudby se zaměřením na dílo Johna Dowlanda zde vedl v současnosti zřejmě nejuznávanější interpret Paul O'Dette, ředitel oddělení staré hudby na Eastman School of Music (USA), umělecký ředitel Boston Early Music Festival a pětinasobný držitel nominace na cenu Grammy. Další seminář s Rolfem Lislevandem, vynikajícím norským loutnistou, vyhledávaným sólistou i pedagogem, spoluhráčem Jordiho Savalla a vedoucím Ensemble Kapsberger, nesl název „Interpretace barokní hudby, literatura pro theorbu a transkripce skladeb pro barokní kytaru“. Na téma interpretace hudby 19. století zde pohovořil vynikající český kytarista Pavel Steidl, který

na konzervatoři několikrát vedl i mistrovské kurzy. Neméně zajímavé byly i interpretační kurzy s Claudiem Maccari a Paolem Pugliese, kteří jsou považováni za přední specialisty repertoáru 19. století, s Atanasem Ourkouzounovem, jedním z nejhranějších kytarových autorů současnosti a profesorem na pařížské konzervatoři, Thomasem Müllerem – Peringem, profesorem výmarské vysoké hudební školy F. Liszta, italským jazzovým kytaristou a improvizátorem Andreou Benzonim, chilským jednorukým kytaristou Andrésem Godoyem nebo kolegou z kvarteta Guitar4mation, pedagogem krakovské akademie, vynikajícím polským kytaristou Michalem Nagym, který je naším pravidelným hostem.

Ve spolupráci se Stanislavem Barkem, ředitelem festivalu „Kytara napříč žánry“ jsem spoluorganizoval řadu koncertů předních světových kytaristů z oblasti hudby klasické, ale i jazzu. Vystoupili zde: Laurence Juber (GB) – držitel ceny Grammy a spoluhráč Paula McCartneyho, Vicky Genfan (USA), Adam Raferty (USA), Joe Robinson (AUS), Antal Pusztai (HUN), Thomas Müller – Pering (SRN), Andrés Godoy (RCH), Vladimír Mikulka (F/ČR) a řada dalších.

Po vítězství mých studentů Ladislava Pazdery a Antonína Pevaly v prvních dvou ročnících mezinárodní kytarové soutěže SAI jsme se s vedením festivalu „Kytara napříč žánry“ dohodli na spoluorganizování soutěže SAI na půdě Konzervatoře Pardubice.

„...Zajímavostí je skutečnost, že oba vítězové z 1. a 2. ročníku jsou studenti pardubické konzervatoře ze třídy prof. Saidla. Profesor Saidl je asi nejpozoruhodnější osobnost v oblasti kytary v České republice. Nejen, že je výborný kytarista, ale jeho žáci získávají vavříny na Mezinárodních soutěžích v oboru klasické kytary ve světě, ale jak je vidět i na soutěžích, kde se klasika hrát nesmí.“

Stanislav Barek – osobní stránky

Od roku 2007 jako vedoucí kytarového oddělení spoluorganizuji společně s týmem pardubické konzervatoře „Soutěžní přehlídku konzervatoří a hudebních gymnázií ČR“ v oboru hra na kytaru.

V roce 2019 jsem spoluorganizoval na HAMU Praha seminář s Hopkinsonem Smithem, pedagogem prestižní Scholy Cantorum Basiliensis a vynikajícím instrumentalistou, zaměřený na interpretaci renesanční a barokní hudby.

6. Závěr

Zhodnotit mou dosavadní činnost je úkol nelehký a podle mého názoru přísluší spíše jiným. Pokud bych se já sám měl o něco takového pokusit, ocitl bych se, jak se říká, na tenkém ledě, a to bych byl nerad. Hudba jako životní poslání s sebou přináší, stejně jako další obory lidské činnosti, úspěchy i neúspěchy, vzestupy a pády, hledání a nacházení, otázky a odpovědi. Pokud bych se měl tedy ohlédnout a definovat mou dosavadní cestu hudebníka – kytaristy a pedagoga, dovolil bych si projevit v první řadě vděčnost za nadání a talent, který mi byl dán a který mohu svobodně a naplno rozvíjet, díky hudbě zrát a s přibývajícími léty a zkušenostmi získávat jak větší nadhled, tak zároveň intenzivní hloubku prožitku. Děkuji za dar kreativity a chvíle nejistot a hledání, které jsou pro mě hnacím motorem. Děkuji za studenty, které mohu provázet na jejich hudební cestě a být svědkem utváření jejich osobností jak na poli profesním, tak lidském. Vážím si vnímavého publika a čerpám obrovskou energii z pozitivní odezvy posluchačů, kdy beze slov může být řečeno vše. Pokud se tedy má dosavadní hudební cesta ubírala výše zmiňovaným směrem, dovolil bych si ji sebekriticky označit jako úspěšnou.

Mým přáním a vizí do budoucna je zachování pevného zdraví, které by mi umožnilo hudbou i nadále naplno žít a intenzivně se jí věnovat. Kromě koncertů s Bohuslavem Matouškem, Leošem Čepickým a Guitar4mation se budu věnovat organizačním přípravám 21. ročníku Mezinárodního kytarového bienále v Kutné Hoře a různým seminářům. V neposlední řadě plánuji zabývat se i činnostmi publikační – sólové skladby J. S. Bacha a S. L. Weisse či sonáty G. F. Händela, A. Corelliho a G. Tartiniho v úpravě pro housle a kytaru.