

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695
absolventská práce

KOUZLA, ČÁRY A MAGIE

Veronika Černá

Vedoucí absolventské práce: PhDr. Štěpánka Hetfleischová

Předmět: Pracovní činnosti

Školní rok: 2018 - 2019

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a materiálů. Všechny použité zdroje jsem citovala.

Souhlasím s tím, aby má absolventská práce byla k dispozici zájemcům o její studium.

V Nové Pace 12. 6. 2019

Veronika Černá

1. Úvod	str. 3
2. Informace o kouzlení	str. 3
2.1. Historie kouzel	str. 3 - 4
2.2. Nejlepší a nejznámější kouzelná divadla	str. 4 - 6
2.3. Kouzelnické desatero	str. 6 - 7
2.4. Filmy a seriály o kouzlech	str. 7
2.5. Druhy kouzel (dělení)	str. 7
3. Jak jsem se ke kouzlům dostala	str. 7 - 9
4. Setkání s Davidem Copperfieldem – mým uměleckým vzorem	str. 10 - 11
4.1. Otázky pro rozhovor s Davidem Copperfieldem	str. 11
5. Výzva pro mne - naučení nového kouzla	str. 12
6. Závěrečné hodnocení	str. 12
7. Seznam zdrojů	str. 12
8. Příloha – video	

1. Úvod

Od malička se věnuji kouzlení, a proto volba mé absolventské práce byla jednoduchá. Stále na sobě musím pracovat a zdokonalovat se, takže výzva v podobě naučení se novým pěti kouzlům mi přišla vhod.

2. Informace o kouzlení

2.1. Historie kouzel

„Čarování bylo hodně rozšířené, vrchností i církví odsouzené jako hříšné, zlé a špatné, což dokazuje tvrdé odsouzení v bibli. Odráží se to i v pohádkách, kdy jsou čarodějové v postavení zla. Za čarování byly ty nejpřísnější tresty. Důkazy dodala mučírna, a tak tisíce nešťastných lidí umírá na popravištích.

Již dávno docházelo v chrámech ke zneužívání triků, aby byl vyvolán dojem zázraku. Hry v kostky, karty, alchymisty, podvodné spiritistické média apod.

Kouzelné efekty byly v oblibě, a tak byli kouzelníci zvaní na hrady a zámky pro zábavu vrchnosti a panstva. Vzniklo tak ucelené představení oblečené do kostýmů, které se stěhuje z plácků a tržišť do sálů, později do divadel. Kočovná kouzelná divadla s vlastním jevištěm, používaly se i stany nebo stačilo sklopit bok maringotky. Mimo to jsou sólisté vystupující ve varieté a výjimečně v cirkusech. Kouzelník je svým odborným zařazením artista se speciálním žánrem. Snahou bylo přinášet na jeviště to, o čem se mezi lidmi mluvilo.“

„Bylo to jasnovidectví, duchové, strašidla, mátohy, čerti, kostlivci, kdy se využívalo velkých zrcadel a černý kabinet, dnes černé divadlo.

Diváci si pak sami mylně vysvětlovali viděné experimenty telepatí, levitací, sugescí, hypnózou či davovou hypnózou. Toto myšlení stále přežívá, a tak se věří na pověry, konjunkturu mají kartáčky, jasnovidci, astrologové, podvodní léčitelé a místo zjevení svatých se objevují mimozemšťané a UFO.

Ani dnes není mnohým naprosto jasné, že kouzelník je jen artista a bavič, i když použije pro reklamu titul mág, či mistr magie.

Zajímavé jsou dějiny kouzelnictví u nás v souvislosti dějin vzniku naší republiky. Náš první principál kouzelného divadla byl básník M. S. Patrčka, který ve svém programu měl svoji vlasteneckou tvorbu. Spisovatelem A. Jiráskem v knize F. L. Věk je uváděn jako významný národní buditel.“

„Česká historie začíná pověstí o kouzelníkovi Žitovi na dvoře krále Václava (1361-1419) o Golemovi a Faustovi za panování Rudolfa II., kdy je Praha středem kultury i magie.“

2.2. Nejlepší a neznámější kouzelná divadla

Michal Silorad Patrčka (1787 – 1838)

Literát, básník, významný národní buditel. První kouzelné divadlo v Evropě. V Jaroměři, kde je pochován, stojí jeho památník. Patron českých kouzelníků. Zároveň v Jaroměři je muzeum kouzel a kouzelnický klub, jehož jsem členem a u památníku M. S. Patrčky jsem ještě se svým dědou skládala přísahu.

Dismas Šlambor (1858 – 1926) – Viktor Ponrepo. Celý život s kouzelným divadlem. Po objevu – kouzelné divadlo živých fotografií. Vydal kouzelnickou knihu a v Praze založil stálé BIO PONREPO.

František Samek (1874 – 1957) – Samek

Komedii převáží na vozech, bydlí v privátu. Spoluúčinkuje rodina, později syn se osamostatňuje a odjíždí do USA. Má dva pomocníky.

František Kellner – Kellner (1875 – 1930)

Jediný světský a všechny děti mají svá kouzelná divadla. Bedřich, Hynek, Jan, František, Václav, Josef, Emil, pokračují i vnuci. Dcery Anna, Eliška, Růžena se provdávají za kouzelníky.

Antonín Hubený – Vilman (1886 – 1961)

Jezdí po sálech, varieté a má i stan. Pracují s ním děti a spolupracuje klaun.

Jan Zaorálek (1889 – 1962) – Pasparth (Pasparth a Ilona)

Převážně jezdí po Moravě a je známý svým osobitým humorem. Jako pomocníka zaměstnával černocho.

Ladislav Dušek – Ishi Tomo (1890 – 1971)

Jezdil po varieté, než postavil své divadlo. Je známý v masce Číňana a v černém kabinetu rozehrává dvě pantomimy. Používá hodně zvířat.

Julius Cupák (1893 – 1973) – Chung – Ju – Lis

Přesídlil se na Slovensko a jezdí s velkým stanem, 20 x 12 m., zaměstnává několik pomocníků a spolupracuje s ním rodina.

Ludvík Trnka (1907 – 1963) – Karlini

Jezdí doma i za hranicemi, angažuje orchestr, velká reklama. Svítící dekorace, nechává mizet 10 diváků. Syn Jiří přebírá umělecké jméno a pracuje ve varieté.

Jaroslav Marek (1910 – 1987) – Longmark

Autobusy, reklama, moderní pojetí, sám vysoký 2,10 m. Vyšla o něm kniha. Syn Alexandr přejímá umělecké jméno a činnost již ukončil.

Mimo kočovných kouzelných divadel nelze přejít světově známé kouzelnické osobnosti, kteří pracovali jako sólisté ve varieté:

Jindřich Balzar – Balzar (1870 – 1947)

Manipulátor, pracuje ve varieté. Projel všechny kontinenty světa a je řazen ke světově nejlepším.

Hermann Steinschneider (1889 – 1933) – Erik Jan Hanussen

Varietní kouzelník, který se vydával za jasnovidce, přesídlil se do Německa, kde podporoval nacisty. Byl zavražděn. Existují knihy a filmy, šlo o výjimečnou osobnost.

Základem pro všechny je „zlatý poklad“, tj. kouzelnické triky, kterých je nespočet, obnovují se, vylepšují se, ale stále jsou základem pro vytvoření krásné iluze nevšedního světa. Kdo chce začít s kouzly, musí poznat základy hmatů, manipulací, musí mít potřebné rekvizity, musí být herec atd.

2.3. Kouzelnické desatero

I my kouzelníci máme své tzv. kouzelnické desatero, které by podle mě měl dodržovat každý kouzelník.

Cituji..

1. „Nepředvádět trik, který není předem vyzkoušen a nacvičen.“
2. „Neprozrazovat podstatu triku. Nebyl by již zajímavý.“
3. „Neoznamovat předem, co divák uvidí. Chybělo by pak překvapení.“
4. „Neopakovat stejné triky. Zbytečné a bez efektu.“

5. „Naprostá jistota, klid a suverenita.“
6. „Duchapřítomnost, herecký projev.“
7. „Nepodceňovat obecenstvo, nebýt vulgární, ale slušný a galantní.“
8. „Znát míru vkusu, být příjemný i v dobré náladě.“
9. „K sobě být kritický, cvičit a triky stále vylepšovat.“
10. „Znát, co se pro kterou společnost lidí hodí, nevnucovat se, ale ani na požádání se nezdráhat a pozor – méně je někdy více.“

2.4. Filmy a seriály o kouzlech

1. jeden díl - detektiv Kolombo
2. Iluzionista
3. Dokonalý trik
4. Podfukáři
5. seriál Deception ... (moc filmů o kouzlech není)

2.5. Druhy kouzel (jak se dělí)

- a) Všeobecná magie
- b) Manipulace
- c) Iluze
- d) Mikromagie
- e) Komická magie
- f) Ostatní (cardistry, fakíři ...)
- g) Karetní magie
- h) Mentální magie
- i) Juniorská magie

3. Jak jsem se ke kouzlům dostala

Jako první se ke kouzlům dostal můj děda Václav. Kouzlit začal asi v 16 letech, ze začátku kouzlil jen před svými kamarády pro zábavu. Aktivně se moderní magii začal

věnovat až v roce 1987, kdy bylo mému tátovi Radkovi 10 let. Začali spolu chodit do kouzelnického klubu v Praze a stali se členy ČMS. Zúčastňovali se různých seminářů, mezinárodních soutěží a festivalů. Táta se stával úspěšným a začal vyhrávat v juniorských soutěžích. Za zmínku také stojí první místo ze světového kongresu Magiáles Šarivari v roce 1993. Tato soutěž byla velmi prestižní a zúčastňovali se jí kouzelníci z celého světa, a proto byla známá i mezi veřejností. Pak se můj táta seznámil s mamkou Simonou a postupně i mamku táta zasvětil do světa kouzel. Začali vystupovat společně pod uměleckým názvem Magic duo Radek a Simona. A i v duu, což je náročnější, dokázali vyhrávat spoustu mezinárodních soutěží. Při svých vystoupeních společně vystupovali se známými osobnostmi, jako jsou např. Michal David, Helena Vondráčková, Daniel Nekonečný, Jiří Korn a spousty dalších. Pak jsem se narodila já. Už ve třech měsících svého života jsem byla na jevišti (což znám jen z fotografií) a získala jsem cenu pro nejmladšího účastníka festivalu v Železném Brodě. Od té doby jsem začala jezdit se svými rodiči na veškerá vystoupení a soutěže. V sedmi letech jsem poprvé stála na jevišti se svým prvním kouzelnickým programem, který se mnou natrénoval děda. V deseti letech mě kouzla přestala naplňovat a chtěla jsem s nimi skončit, ale táta mi vytvořil nový moderní program a mě se to tak zalíbilo, že jsem se rozhodla v kouzelnické kariéře pokračovat. Mimo soutěží s rodiči už nejezdím jako doprovod, ale zapojují mě do svých vystoupení a tak společně vystupujeme na různých plesech, městských slavnostech, firemních večírcích, dětských dnech, oslavách, svatbách apod. Od té doby co kouzlím, jsem rodičům rozšířila sbírku trofejí asi o 15 pohárů a nehodlám s tím prozatím končit.

můj děda v roce 1964

děda na Pražském hradě roku 1987

děda s tátou v roce 1992 na mistrovství ČSFR v kategorii komická magie

Můj první diplom, který jsem získala teprve ve 3. měsíci života v roce 2004.

z mých kouzelnických vystoupení v roce 2018

začátky mého táty v roce 1987

současné vystoupení táty a mamky na ČT1 v pořadu Sama doma dne 7. 6. 2019

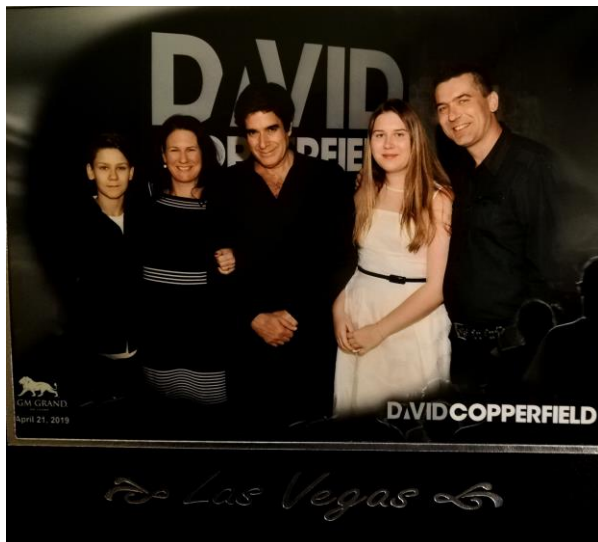

4. Setkání s Davidem Copperfieldem – mým uměleckým vzorem

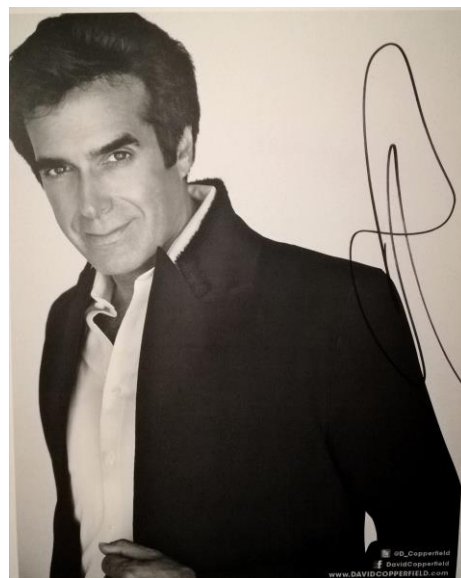
Mým uměleckým vzorem je David Seth Kotkin, narozený 16. září 1956 (62), vystupující pod uměleckým jménem David Copperfield. Je to americký kouzelník a iluzionista. Každý rok vystoupí asi 600 krát. Vystupuje především v Las Vegas v hotelu MGM. Jako šestnáctiletý už přednášel magii na univerzitě v New Yorku. Jeho živé vystoupení bez kamerových triků a vizuálních efektů viděli ve 40 zemích světa více než 3 miliardy televizních diváků. Kompletní příprava jednoho kouzla od nápadu po vystoupení před lidmi mu trvá průměrně 2,5 roku, iluzi létání však chystal až 7 let.

V dubnu jsme se s rodinou a přáteli vydali na dovolenou do Spojených států amerických. Do Las Vegas jsme jeli z jednoho jediného důvodu a tím byl David Copperfield a jeho show, která se konala dne 21. dubna 2019. Nastal den „D“ a my se vydali do hotelu MGM, kde téměř každý večer vystupuje (někdy až 3x). Byli jsme velmi napjatí, co nás čeká. Před vstupem do zaplněného sálu jsme prošli nezbytnou kontrolou a obdrželi pásky na ruku, které nás opravňovali ke vstupu do zákulisí a setkání s Davidem Copperfieldem po skončení show. Seděli jsme u malých stolků bezprostředně pod jevištěm, takže jsme měli „stage“ jak na dlani. Ještě než začala samotná show, požádal nás máguv asistent, abychom podepsali velký plakát, který jak jsme zjistili na konci představení, byl použit jako předpověď k jednomu z kouzel. Takže jsme vlastně byli součástí Copperfieldovi show. Ve chvíli začátku se napětí dalo doslova krájet a všichni čekali, kdy už „ho“ uvidíme na živo. Jeviště bylo prázdné a najednou se tam objevil na motorce, kterou nastartoval a odjel s ní do zákulisí. Jakmile se objevil, všichni jsme se shodli na tom, že jsme ukápli slzu dojetím, protože jsme opravdu v Las Vegas na show Davida Copperfielda, a náš sen se stal skutečností. Celý program trval asi 90 minut bez přestávky a viděli jsme nádhernou show plnou emotivní hudby, barevných světel, dojemného příběhu, triků s diváky i velkých iluzí. Za bouřlivého potlesku a „standing ovation“ velkolepá show skončila a nás čekalo vytoužené setkání s Davidem. Měla jsem připraveno pár otázek (viz. níže), ale bohužel nebyl pro otázky prostor z důvodu jeho další show, která měla zanedlouho začít. Nicméně měli jsme možnost se s ním vyfotit a prohodit pár slov.

Setkání bylo krátké, ale nic nemění na tom, že to pro mě byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Zkrátka, kdo se kdy mohl setkat s nejlepším kouzelníkem světa na živo? Mě se to podařilo a budu na to vzpomínat celý život.

Společná fotografie celé rodiny s Davidem Copperfieldem

podpis Davida Copperfielda, který věnoval každému, kdo se s ním setkal

4. 1. Otázky pro rozhovor s Davidem Copperfieldem

- ✓ How do you feel after the show you've finished a few minutes ago?
- ✓ What is your favourite magic trick?
- ✓ Would you like to visit the Czech Republic again?
- ✓ How many times have you ever been in the Czech Republic?
- ✓ Are you on friendly terms with some other magicians?
- ✓ Do you plan a tour in Europe?
- ✓ Do you remember the feeling when you were standing on the stage for the first time?

5. Výzva pro mne - naučení nového kouzla

Mou výzvou k absolventské práci bylo naučit se 5 různých kouzel, které se dají předvést obvykle kdykoliv a kdekoliv, pokud k tomu mám samozřejmě potřebné věci. Protože jsem nikdy nevystupovala s mluveným programem a pouze jsem předváděla kouzla na hudbu, přišlo mi, že zkusit si také něco jiného může být zajímavé. Proto jsem poprosila tátu, aby mi pomohl naučit se něco nového. Vybrali jsme spolu pár kouzel, které se hodí pro „skoro“ začátečníky a všechny výsledky amatérského učení mám zdokumentovány (viz. přílohy). Když jsem se vše naučila a videa dotočila, oba jsme se s tátou shodli, že už víme, proč kouzlím na hudbu a nedělám mikromagii společně s částí manipulací. Zjistila jsem, že to není zase tak lehké, jak jsem si myslela. Největší úspěch dělá prezentace triku společně s perfektní znalostí komunikace k divákovi u daného kouzla.

6. Závěrečné hodnocení

Pokud bych měla popsat, jak jsem se cítila, když jsem se učila úplně něco jiného z kouzelnického světa, než jsem dosud znala, je to zvláštní pocit. Nikdy mě to nebavilo a asi nikdy nebude, ale člověk by měl zkusit nové věci. Já osobně bych prohlásila za pozitivní hlavně to, že jsem se dokázala něco naučit, i když jsem to několikrát popletla nebo se v tom úplně ztratila, i přesto je to pro mě obrovská zkušenost a jsem ráda, že to táta se mnou přežil. Za negativní věc v této práci bych neoznačila nic, protože to, co člověk nezkusí, nemůže posoudit. Jsem ráda, že mě absolventská práce motivovala zkusit se naučit něco nového.

7. Seznam zdrojů

Zdroj: archiv Magic duo Radek a Simona

Zdroj: archiv Muzeum Magie Jaroměř

Zdroj: foto – Karel Kašák, Radek a Simona, ČT1

Zdroj: David Copperfield - wikipedie