

CENTRE FOR FINE ARTS
BRUSSELS

BO
ZAR

BACH HERITAGE FESTIVAL 2020

MUSIC

LA FURA
DELS BAUS

*DIVINA
MYSTERIA*

07 FEB. '20

ZAAL M · SALLE M

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
BRUSSEL
PALAIS DES BEAUX-ARTS
BRUXELLES

LA FURA DELS BAUS DIVINA MYSTERIA

MIKI ESPUMA & DAVID CID, regie · mise en scène
PAVEL AMILCAR, THOR JORGEN & MIKI ESPUMA,
muziekdirectie · direction musicale
DAVID CID, video · vidéo
MARIOLA MEMBRIVES, cantaora
EULÀLIA FANTOVA, mezzosopraan · mezzo-soprano
JOAN GARCIA GOMÀ, bariton · baryton
PAVEL AMILCAR, viool · violon
LETIZIA MOORS, altviool · violon alto
THOR JORGEN, violine
ALBERTO ANDRES GÓMEZ, klavecimbel · clavecin
MIGUEL ÀNGEL SERRANO, dans · danse
MARTA COLL, productie · production
FERNANDO BRAVO, beelden · images

JOHANN SEBASTIAN BACH
1685-1750
Mer hahn en neue Oberkeet, BWV 212, vrije versie · version libre (1742)

21:30
einde van het concert · fin du concert

zonder pauze · sans pause

Pour les artistes et la musique, merci de respecter le silence. Veuillez à éteindre téléphones portables, montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer et enregistrer. Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel je gsm of elektronisch uurwerk uit en hoest niet onnodig. Het is verboden te fotograferen, te filmen en opnames te maken.

Vandaag zou het ondenkbaar zijn voor belastingbetalers om een verjaardag te vieren ter ere van de minister van financiën. Dit op het eerste gezicht ironische tafereel is net wat Picander, de librettist van Bachs cantates, voorstelt tijdens zijn verblijf in Leipzig.

Naast zijn praktijken als librettist, was Picander ook een belastinginnehmer onder de leiding de gerechtsdienaar en kamerheer Carl Heinrich von Dieskau.

De cantate verhaalt de festiviteiten ter ere van de kamerheer. Een flirtend koppel ironiseert en bekritiseert de reële situatie van belastingbetalers, maar herinnert er ons ook aan dat ze werden vrijgelaten van gedwongen rekrutering. Uiteindelijk is het verbindende element het bier in de dorpstaverne.

De nos jours, il serait impensable pour les contribuables de célébrer une fête d'anniversaire en l'honneur de leur ministre des Finances. Cela peut paraître ironique, pourtant c'est précisément ce que Picander, le librettiste des cantates de Bach, proposa lors de son séjour à Leipzig.

Outre un librettiste, Picander était aussi percepteur d'impôts sous les ordres du chambellan et inspecteur du trésor public, Carl Heinrich von Dieskau.

La cantate raconte les festivités organisées en l'honneur du chambellan. Un couple, parmi les amoureux qui flirtent, sert de fil conducteur, permettant d'ironiser et de critiquer la réalité des contribuables, mais rappelle également qu'ils ont été libérés du recrutement forcé. Finalement, l'élément réunificateur n'est autre qu'une bière servie à la taverne, où se retrouvent les différents protagonistes.

FREE BACH 212: EEN RADICALE HERINTERPRETATIE VAN BACHS BOERENCANTATE

De indrukwekkende beelden, prachtige kostuums en intelligente concepten van het Catalaans theatergezelschap La Fura dels Baus weten telkens opnieuw het publiek te imponeren. In BOZAR brengen ze hun interpretatie van Bachs *Mer hahn en neue Oberkeet BWV 212*, ook bekend als de *Bauerncantate*. Regisseur Miki Espuma vertelt over het concept, zijn liefde voor Bach en zijn band met Brussel.

Obertura © Pepe H

– Hoe ben je op het idee gekomen om te werken rond de *Bauerncantate* van Bach?

Nadat ik met David Cid *Temptacions*, een project rond Stravinsky's *L'histoire du soldat*, had gedaan, wilden we al snel

een nieuwe samenwerking op poten zetten. David is een grote liefhebber van Bach en hij wilde iets met zijn muziek doen. Al snel kozen we voor de *Bauerncantate*, die ons aansprak vanwege de profane inhoud, wat

eerder zeldzaam bij Bach is. Daarnaast triggerde de relatieve onbekendheid van het werk ons. Tijdens het brainstormen groeide het plan om een muzikaal spektakel te creëren, waarin we het verhaal suggestief vertellen in de videobeelden en waaraan we ook elektronische muziek, flamenco en hedendaagse poëzie koppelen.

– Op het voortoneel van de cantate staan een boer en boerin die het leven vieren met een belastingsinner. Alles lijkt peis en vree, maar de ogenschijnlijke opgewektheid van de tekst kan ook ironisch geïnterpreteerd worden. Hoe zijn jullie daar mee omgegaan?

Ons doel was om vooral het optimisme en de levenslust van het verhaal te benadrukken, maar we zijn ons ervan bewust dat er een sociale en politieke kritiek in de tekst doorschemert. We uiten deze onderhuidse ironie dan ook in de flamencodans, de videolandschappen en de bewegingen van de zangers met een metaforische, conceptuele en soms zelfs contradictorische taal.

– Is er een verband tussen de tekst van de *Bauerncantate* en de toegevoegde flamencoliederen?

Zeker, het was voor ons heel belangrijk dat er een dramaturgische samenhang tussen beide werelden is. We voeren de volledige cantate zonder aanpassingen uit, maar voegen op bepaalde plekken enkele flamencoliederen toe die een link met het dramatisch verloop hebben. Zo is er een parallel tussen een aria van boerin Mieke en het daaropvolgende flamencolied, want in beide teksten worden liefdesgevoelens metaforisch gekoppeld aan de bewegingen van insecten.

Het was voor ons heel belangrijk om flamenco toe te voegen, want dat zit in het DNA van La Fura dels Baus. Dat heeft natuurlijke met onze Catalaanse roots te maken die met Carmen Amaya, El Pescaïlla en Peret een lange traditie van flamencozangers en -dancers kent. Sinds ons ontstaan werkten we geregeld samen met de flamencowereld, bijvoorbeeld met Mariola Membrimes en Ginesa Ortega. Flamenco-invloeden zijn ook te vinden in onze voorstellingen *Erg*, *Noun* en *Ombra*.

– Wat betekent de muziek van Bach persoonlijk voor jou?

Hij is gewoon de allerbeste componist die ooit geleefd heeft. Bovendien is Bach voor mij de ultieme bron van de westerse muziekgeschiedenis, en daarom is hij nog relevant vandaag. Zo hoor ik kenmerken van zijn muziek terugkomen in onze hedendaagse muziekcultuur, zelfs in heavy metal of rockmuziek.

– Hoe voelt het om terug te komen naar Brussel?

Heel goed. Het is de eerste keer dat we in BOZAR staan, maar we hebben fantastische herinneringen aan onze projecten in de Munt. Vorig seizoen was er nog de wereldpremière van *Frankenstein*. Dit project is wel ver verwijderd van de opera door de intimiteit, maar hierdoor kunnen we het publiek wel directer aanspreken.

Insectes © Pepe H

FREE BACH 212 : UNE RÉINTERPRÉTATION RADICALE DE LA CANTATE DES PAYSANS DE BACH

Les images grandioses, les costumes et concepts intelligents de la compagnie de théâtre catalane La Fura dels Baus séduisent immanquablement le public.

À BOZAR, ces artistes présentent leur interprétation de *Mer hahn en neue Oberkeet BWV 212* de Bach, également connue sous le nom de *Bauerncantate*. Le metteur en scène Miki Espuma nous en dit plus sur le concept, son amour pour Bach et son lien avec Bruxelles.

Cerveza © Pepe H

– Comment vous est venue l'idée de travailler sur la *Bauerncantate* de Bach ?

Après avoir mis en scène avec David Cid le spectacle *Temptacions*, autour de *L'histoire du soldat* de Stravinsky, nous

avons rapidement voulu reconduire notre collaboration. David est passionné de Bach et il voulait créer quelque chose à partir de sa musique. Notre choix s'est rapidement porté sur la *Bauerncantate* ; celle-ci nous a séduits par son contenu

profane, ce qui est assez rare chez Bach. De plus, la relative méconnaissance de l'œuvre nous a intrigués. Pendant le brainstorming, est né le projet de créer un spectacle musical dans lequel nous raconterions l'histoire de manière suggestive au moyen d'images vidéo et auquel nous associerions également de la musique électronique, du flamenco et de la poésie contemporaine.

– Dans la première scène de la cantate, un paysan et une paysanne célèbrent la vie avec un percepteur d'impôts. Tout semble rose, mais l'apparente gaieté du texte peut aussi être interprétée avec ironie. Comment avez-vous abordé cela ?

Notre objectif était de souligner l'optimisme et la joie de vivre présents dans l'histoire, tout en étant conscients que le texte présente une critique sociale et politique. Nous exprimons cette ironie sous-jacente à travers la danse flamenco, les vidéos de paysages, les mouvements des chanteurs et leur langage métaphorique, conceptuel et parfois même contradictoire.

– Existe-t-il un lien entre le texte de la *Bauerncantate* et les chants de flamenco ?

Bien sûr, il était très important d'établir un lien dramaturgique entre les deux univers. Nous interprétons la cantate complète sans adaptations, mais insérons à certains endroits des chants flamenco ayant un lien avec la progression dramatique. Par exemple, il existe un parallèle entre l'aria de la paysanne Mieke et le chant qui s'ensuit : dans les deux textes, les sentiments d'amour sont métaphoriquement associés aux mouvements des insectes.

Faire appel au flamenco était pour nous primordial, car ce genre est inscrit dans l'ADN de La Fura dels Baus. Évidemment, cela est dû à nos racines catalanes qui sont ancrées dans une longue tradition de chanteurs et de danseurs de flamenco, tels que Carmen Amaya, El Pescaïlla et Peret. Depuis nos débuts, nous avons régulièrement convoqué cet univers, notamment au travers de nos collaborations avec Mariola Membrives et Ginesa Ortega. L'influence du flamenco est également présente dans nos spectacles *Erg*, *Noun* et *Ombra*.

– Que représente la musique de Bach pour vous, personnellement ?

C'est tout simplement le meilleur compositeur de tous les temps. De plus, Bach est pour moi la source ultime de l'histoire de la musique occidentale, c'est pourquoi il est toujours d'actualité. En effet, j'entends les caractéristiques de sa musique dans notre culture musicale contemporaine, même dans le heavy metal ou le rock.

– Que ressentez-vous à l'idée de venir à Bruxelles ?

J'en suis très heureux. C'est la première fois que nous nous produisons à BOZAR, mais nous gardons un excellent souvenir de nos projets à la Monnaie. La saison dernière s'est tenue la première mondiale de *Frankenstein*. Le projet *Free Bach 212* est très éloigné de l'opéra en raison de son intimité, mais cela nous permet de nous adresser plus directement au public.

ODA A LA CERVEZA
(poema de Iván Leroy)

Germina del trigo, eleva y madura
corona de espuma, levadura.
Vino de malta, tres, cinco, nueve.
Ámbar y blanca, la fresca nieve.

¿Qué es la vida sin cerveza?,
¡no hay pasión, todo es tristeza!
¡No hay pasión, todo es tristeza!,
¿qué es la vida sin cerveza?

Se bebe de día y jubiloso,
afuera habita un mundo monstruoso.
Sin uniforme, sotana o bata,
la bebida lucra o te arrebata.

El oso modesto inverna,
hombre sabio a la taberna,
hombre sabio a la taberna,
el oso modesto inverna.

Bebamos como niños frente al fogón,
que nuestras mejillas delaten al corazón.
Primera caricia, primer beso,
último sorbo frente al descenso.

¿Qué es la vida sin cerveza?,
¡no hay pasión, todo es tristeza!
¿Qué es la vida sin cerveza?,
¡no hay pasión, todo es tristeza!

ODE AAN HET BIER
(gedicht van Iván Leroy)

Tarwekiem, opgevoed en rijp
Schuimkroon, gist.
Moutwijn, drie, vijf, negen.
Amber en wit, verse sneeuw.

Wat is het leven zonder bier?
Geen passie, alles is verdriet!
Geen passie, alles is verdriet!
Wat is het leven zonder bier?

Er wordt overdag vreugdevol gedronken
Buiten leeft een monsterlijke wereld.
Zonder uniform, toga of schort,
Drank is goed en verovert je.

De bescheiden beer houdt een winterslaap,
De wijze man gaat naar de taverne,
De wijze man gaat naar de taverne,
De bescheiden beer houdt een winterslaap.

Laten we drinken als kinderen voor het vuur,
Laat onze wangen ons hart verraden.
Eerste streling, eerste kus,
Laatste slok voor de afdaling.

Wat is het leven zonder bier?
Geen passie, alles is verdriet!
Geen passie, alles is verdriet!
Wat is het leven zonder bier?

ODE À LA BIÈRE
(poème d'Iván Leroy)

Germe de blé, crois et mûris
Couronne de mousse, levure.
Vin de malt, trois, cinq, neuf.
Ambrée et blanche, la fraîche neige.

Qu'est-ce que la vie sans bière ?
Pas de passion, tout est tristesse !
Pas de passion, tout est tristesse !
Qu'est-ce que la vie sans bière ?

Elle se boit de jour et joyeusement,
Dehors vit un monde monstrueux.
Sans uniforme, soutane ou tablier,
La boisson t'est bénéfique ou t'emporte.

L'ours modeste hiberne,
L'homme sage va à la taverne,
L'homme sage va à la taverne,
L'ours modeste hiberne.

Buvons tels des enfants devant le feu,
Que nos joues trahissent nos cœurs.
Première caresse, premier baiser,
Dernière gorgée avant la descente.

Qu'est-ce que la vie sans bière ?
Pas de passion, tout est tristesse !
Pas de passion, tout est tristesse !
Qu'est-ce que la vie sans bière ?

BACH HERITAGE FESTIVAL 2020

NL Met het Bach Heritage Festival plaatst BOZAR het magistrale oeuvre van Bach in een fris daglicht. Hedendaagse kunstenaars, componisten en artiesten uit het theater, de film en de jazz eren de Duitse grootmeester in gevarieerde programma's.

FR Lors du Festival Bach Heritage, BOZAR jette un regard nouveau sur l'oeuvre magistrale de Bach. Des artistes et compositeurs contemporains issus du monde du théâtre, du cinéma et du jazz rendent hommage au maître allemand dans des programmes variés.

06.02.2020	Iveta Apkalna
07.02.2020	La Fura dels Baus, <i>Free Bach 212</i>
08.02.2020	Avi Avital & Omer Klein
09.02.2020	Andrea Buccarella - <i>Goldbergvariations Pure</i>
09.02.2020	Glorvigen Trio
09.02.2020	Leonardo García Alarcón <i>Bach, master of reuse and recycling</i>

Meer info op · Plus d'info sur www.bozar.be