MONTEVERDI ALS NULPUNT

“IK WIL KLASSIEKE MUZIEK TERUGGEVEN AAN ÉCHTE MENSEN”

door Maarten Boussery

De voorstelling *Madrigals* zou zonder muziek niet zijn wat ze is. Dat geldt eigenlijk voor alle performances van Benjamin Abel Meirhaeghe, de jonge theatermaker die onlangs nog als wannabe contratenor — zo omschrijft hij zichzelf — een album uitbracht en zich nu waagt aan de muziek van de Italiaanse componist Claudio Monteverdi (1567-1643). Met dramaturg en schrijver Louise Van den Eede spreekt hij over de rol van muziek in hun leven, in hun

werk en in *Madrigals*.

De titel van de voorstelling verwijst naar de madrigalen van Monteverdi. Wat inspireert jullie in deze muziek?

Benjamin: Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet uit musicologische interesse voor de muziek heb gekozen. De *madrigalen* van Monteverdi inspireren mij vooral omdat ze worden gezien als de kiem van een nieuw genre, de opera. Het prikkelt me om vanuit die optiek naar de muziek te kijken en het werk als een soort nulpunt te benaderen.

Louise: Het inspireert me dat Monteverdi bij het schrijven van zijn *madrigalen* ook heeft nagedacht over de manier waarop ze moeten worden opgevoerd. We weten van de *madrigalen* uit het achtste boek, *Madrigali guerrieri et amorosi* (liederen over oorlog en

liefde), dat Monteverdi ze tijdens carnaval in een Venetiaans paleis wilde horen, in een ruimte vol met schilderijen van veldslagen. Voor de gelegenheid was het paleis vrij toegankelijk, zodat iedereen de muziek kon ervaren in deze setting. Kunst en cultuur worden zo teruggegeven aan het brede publiek.

Jullie willen klassieke muziek ook graag teruggeven?

Benjamin: Monteverdis *madrigalen* waren heel vernieuwend voor hun tijd. De instrumenten die de componist gebruikt, volgen en versterken de emoties van de tekst. Ik vind dat er in hedendaagse uitvoeringen wordt voorbijgegaan aan die emotionele kracht. Ook al hoor ik technisch uitstekende zangers, toch voel ik niets. Zowel in de muziek als daarbuiten in de maatschappij lijkt er geen plaats meer te zijn voor persoonlijkheid. Bovendien wordt het klassieke repertoire vaak beschouwd als elitair en intellectueel. Ik wil klassieke muziek teruggeven aan échte mensen.

Louise: Benjamin is gefascineerd door de vervreemding van grote gevoelens in klassieke muziek. In de voorstelling *A Revue* vroegen we ons bijvoorbeeld af of aliens in het jaar 4000 de emoties van operazangers nog zouden snappen. Voor *Madrigals* kiezen we ervoor om zangers en performers die normaal niet in contact komen met klassieke muziek los te laten op Monteverdi. Vanuit hun wereld vullen ze de emoties opnieuw in. Het nulpunt schuilt

in het feit dat we hen uitnodigen om op een pure en persoonlijke manier klassieke muziek te herdefiniëren.

Hoe klinken de madrigalen in jullie voorstelling?

Benjamin: Enerzijds werken we met de originele composities van Monteverdi, anderzijds laten we de Japans-Canadese audiovisueel kunstenaar Jesse Kanda enkele *madrigalen* herwerken. Bepaalde delen vindt hij vanuit zijn pop-achtergrond nogal saai, maar de

madrigaal *Lamento della ninfa* wil hij bijvoorbeeld niet aanraken. Dat heeft de tand des tijds zo goed doorstaan dat het bijna een popnummer is. Het is interessant om te zien hoe iemand uit het experimentele genre kijkt naar Monteverdis muziek.

Louise: De *madrigalen* worden gebracht door een groep van geschoolde en ongeschoolde zangers. Alleen door samen te werken kan de muziek vibreren. Het samen zingen overstijgt het individu en wordt een soort artistieke orgie. De muziek krijgt een zeer erotische lading. Ik vind het ontroerend dat de performers elk vanuit hun achtergrond expertise delen en van elkaar leren. Die uitwisseling is heel mooi in dit proces. We hopen dat dat ook

tijdens de voorstelling zichtbaar is.

In alles wat jullie doen krijgt muziek een speciale plaats.

Louise: Dat klopt, maar de scenografie is voor ons toch belangrijker. Dat is de eerste auteur, de inhoud en de muziek volgen later. Benjamin creëert in elke performance graag een bepaalde sfeer, en muziek is een van de zaken die ervoor zorgt dat die sfeer opgewekt wordt. Door verschillende elementen te combineren lukt het pas om zoiets te realiseren. Opera vormt vaak een inspiratiebron omdat het genre de idee van een totaalkunstwerk uitdraagt.

Benjamin: Hoewel ik gesamtkunstwerk een verschrikkelijk woord vind, spreekt het me aan dat meerdere laagjes samen een groter geheel vormen. En ik houd enorm van de machinerie en de mogelijkheden die het operagenre biedt. Los daarvan is muziek een medium dat direct binnenkomt. Ik ben zelf geen geschoolde muzikant, maar de grootsheid, de drang die uit muziek ontspringt, de emotionaliteit die wordt aangesproken, dat geeft me kippenvel. En in muziek schuilt zowel nostalgisch als utopisch-futuristisch potentieel. Hoe zal het repertoire de tijd overleven? Hoe start muziek haar eigen revolutie?

Monteverdis madrigalen hebben ook dat potentieel?

Louise: Monteverdis werk weerspiegelt utopische verlangens die typisch waren voor hun tijd. Ook het feit dat we zijn muziek als een nulpunt benaderen, ondersteunt de utopische gedachte. Dit betekent niet dat alle *madrigalen* vrolijk en naïef zijn, er zitten ook enkele droevige momenten in. De utopie die we creëren, is vooral een plek waar liefde, seksuele bevrijding, verlies en innerlijke strijden emotioneel worden uitgepuurd, zonder vooroordelen of maatschappelijke verwachtingen. Dat roept zowel nostalgische als futuristische beelden op.

Benjamin: Ik besef dat een utopie heel gevaarlijk kan klinken, maar er is in het theater al genoeg negativiteit te zien. Het mooie aan een utopie is dat je je echt in een andere wereld kan wanen. Op een podium kunnen we het onmogelijke mogelijk maken. Het raakt me als mensen zeggen dat ze volledig in de sfeer van zon wereld meegezogen worden.

Stel dat je voor de rest van je leven naar hetzelfde muziekstuk zou moeten luisteren. Zou je voor de madrigalen kiezen?

Benjamin: Nee, dat denk ik niet. (lacht) Hoewel ik in de toekomst graag iets met de muziek van Charles Aznavour wil doen, kies ik voor *Imorovisacio 1* van Bobby McFerrin. Jesse Kanda zei tegen me dat ik een oude ziel heb, nostalgisch en passioneel. Ik denk dat hij

gelijk heeft.

Louise: Wel, dat van Charles Aznavour wist ik nog niet! Zelf luister ik de laatste tijd veel naar Björk, maar geef me toch liever Land*: Horses / Land of a Thousand Dances / La Mer(de)* van Patti Smith.