

AARDVORK MAAKT MUZIEK

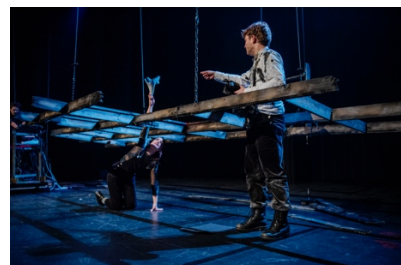

Aardvork vertaalt klassieke muziek naar herkenbare verhalen en inleefbare personages. Hierdoor kan het met een kleine bezetting klassieke muziek kwalitatief brengen én tegelijk begrijpelijk en toegankelijk maken voor kinderen. Voor de zangstukken zorgen de makers zelf voor vertalingen in het Nederlands, daar waar zij de tekst volledig naar de voorgrond willen brengen. Maar op bepaalde momenten laten ze ook de originele tekst bestaan. Zo krijgen de kinderen (en volwassenen) ook af en toe de muziek te horen zoals ze "in het echt" klinkt. Deze combinatie verloopt organisch en zet de oren van het publiek altijd scherp.

Aardvork kiest ervoor om straffe, professionele klassieke muzikanten op de scène zetten. Naast hun knappe acteerprestaties verzekeren zij dus een hoogwaardige muzikaliteit van de theatervoorstellingen. Noémie Schellens (sopraan) en Pieter De Praetere (contratenor en verdienstelijke bariton) zijn gepikt en gemazeld als klassieke zangers. Elisabeth De Loore is een professionele klassieke pianiste die heel flexibel kan omgaan met reducties, herwerkingen en zelfs electronica.

HENRY

Bij Henry kiezen we voor een elektronische vertaling in de begeleiding, die contrasteert met het eerlijke en rechtstreekse van de zangstem. Op die manier houdt de muziek van Purcell zijn orkestrale kwaliteit en tegelijk wordt ze in een hedendaags kleedje wordt gegoten. Zo maakt het gezelschap ook referenties naar hoe Purcell tot op vandaag zijn plek krijgt in de populaire cultuur. Pieter wisselt zonder veel moeite tussen zijn loepzuivere contratenor en natuurlijke borsstem, afhankelijk van de toon die in het verhaal past. Zo weet hij op het juiste moment de juiste snaar te raken. Noémie kan met haar grote bereik de echte opera-sopraan laten horen, en tegelijkertijd een warme diepte opzoeken. We merken dat de muziek zowel bij de allerkleinsten als de getrainde oren heel erg binnenkomt. En daar is het ons uiteraard onder andere om te doen.

Hoe gaat Aardvork tewerk? Nadat het verhaal en de toneeltekst er zijn, sluipt de muziek binnen in het verhaal. De muziekstukken die we tijdens het creatieproces op tafel leggen, winnen of sneuvelen in functie van het verhaal óf het verhaal wordt bijgestuurd om essentiële muziekwerken toch een plek te geven. Zo vormt het geheel steeds een dramaturgische eenheid en richting. De muziek wordt als het ware een personage in het stuk, met een eigen kracht. Een majestueuze elektronische "Music for the funeral of the Queen Mary" als leitmotiv zet

onmiddellijk de toon in het stuk. De "Cold Song" davert over het publiek heen. Wanneer Noémies personage zich Dido waant, pakt ze iedereen in met het beklijvende "When I am laid in Earth. En wanneer de drie muzikanten samen aan het einde lieflijk en a capella "Hush, no more" zingen, kan je zelfs met jonge kinderen in de zaal een speld horen vallen. Nooit valt het verhaal daarmee stil, wel integendeel. Muziek en verhaal drijven elkaar verder.

Deze muzikale werken komen aan bod in HENRY:

- Music for the Funeral of the Queen Mary
- Hither this Way uit King Arthur
- No Stars again shall Hurt you uit The Tempest
- Wayward Sisters uit Dido & Aeneas
- When I am Laid uit Dido & Aeneas
- May the God of With Inspire uit The Fairy Queen
- See even Night Herself is Here uit The Fairy Queen
- The Cold Song uit King Arthur
- Hush no More uit The Fairy Queen
- Music for a While

Playlist: <https://youtube.com/playlist?list=PLWe7qI3fRAd3-V65log9SsXff4Yx7jmXK>

DE RUS & COMEN

Voor De Rus&Comen is Aardvork niet vertrokken vanuit één specifieke componist. Het uitgangspunt is deze keer: de Russen. Veel om uit te putten dus! Bij de eerste brainstormsessies komen heel wat componisten, volksliederen en evergreens aan bod. Het is duidelijk: we moeten keuzes maken.

Deze keer kiezen we voor de piano als instrument. Elisabeth slaagt er in om met dat instrument zowel de prachtige liederen te begeleiden met het instrument waarvoor ze geschreven zijn, maar tovert uit haar vingers evenwel de grote symfonische klankwereld van de Russische grootmeesters uit de Romantiek.

Uit het lange verlanglijstje komt uiteindelijk een mooi evenwicht tussen onbekende schoonheid en absolute klassiekers. Ook voor de ervaren concertganger zijn bijvoorbeeld het dromerige "Kolybelnaya pyesyen" (Slaapliedje) van Tchaichovsky en het lieflijke "Zhavoronok" (De Leeuwerik) van Glinka geen standaardwerken. Beide liederen laten het publiek én de personages subtiel in de sfeer komen. Halfweg de voorstelling, wanneer het hoofdpersonage helemaal op dreef is, krijgen we een wervelwind van Russische romantiek op ons dak. Onder andere de aanstekelijke mars uit "De liefde voor de drie Sinaasappelen" (Prokofiev) en "De Dans der Ridders" (Tchaichovsky) brengen het verhaal in een tweede versnelling. Hoofdpersonage Madame Von Meck laat ons horen hoe al deze componisten bij haar, aan de koffietafel, deze muziekstukken hebben bedacht.

Niet enkel het klassieke repertoire komt aan bod. Met de evergreen "Moscow nights" nemen de protagonisten het publiek voor even mee naar een koude winternacht in de Russische hoofdstad. En dan is er nog de vraag: kunnen we ook de kracht van een ronkend Russisch mannenkoor overbrengen met onze bezetting? Hoe kunnen we een achtstemmig volkslied over bootsmannen geloofwaardig in de voorstelling verwerken. Met een knap arrangement van huiscomponist Peter Spaepen lukt dit wonderwel: plots vaart Aardvork over de woeste Wolga in welluidende driestemmigheid.

Ook bij deze voorstelling wisselen de gezongen stukken geruisloos tussen Nederlandse vertaling en originele Russische tekst.

Deze muzikale werken komen aan bod in De Rus & Comen:

- Cradle Song (Tchaikovsky)
- The Lark (Glinka)
- Destkaya (Mussorgsky)
- The Love for Three Oranges (Prokofiev)
- Dans van de ridders uit Romeo & Juliet (Prokofiev)
- De Vlo (Mussorgsky)
- Juni (Tchaikovsky)
- Song of the Volga Boatsman (traditional)
- Moscow Nights (Vladimir Trochin)
- Otche Nasj (traditional)
- Het Zwanenmeer (Tchaikovsky)

Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLWe7qI3fRAAd01KA8mMqtNDp1slp8jAb_1