

SONGS OF DISCONNECTION

een **NEEDCOMPANY** productie Een liederencyclus van **MAARTEN SEGHERS**

in samenwerking met **AYA SUZUKI, SIMON LENSKI,**
GEORGE VAN DAM en **MICHAEL SCHMID**

met steun van **ICTUS** en de **Vlaamse overheid**

SYNOPSIS

and the front is the backside of the back

Libretto

Met **Songs Of Disconnection** onderzoekt Maarten Seghers samen met percussioniste Aya Suzuki, cellist Simon Lenski, violist George van Dam en fluitspeler Michael Schmidt de potentieel tragische relatie tussen entertainer en toeschouwer, nl. de onweerstaanbare drang om te delen en de onmogelijkheid daarvan. Het abstract klinkend libretto zoekt naar betekenis vanuit 'onverstaanbaarheid'. Deze nieuwe liederen zijn een verwarde uitbarsting, omdat alles 'zou kunnen zijn' en niets 'is'; ze zijn een generator die het absurde idee uitbroedt dat 'samen' heet.

Een wijs man uit het Oosten vroeg in zijn gebeden de goden steeds om hem een leven in een interessant tijdperk te besparen. Omdat wij niet wijs zijn hebben de goden ons niet gespaard en leven wij in een interessant tijdperk. Alleszins, ons tijdperk dwingt onze interesse af. De auteurs van vandaag weten dit. Wanneer ze spreken worden ze bekritiseerd en aangevallen. Wanneer ze bescheiden worden en zwijgen wordt hun stilte hen luidkeels kwalijk genomen.

Albert Camus, 'Create Dangerously', 1957

De werktitel 'fragment of wall painting depicting duck on water' (Songs of Disconnection) verwijst naar een oud, nauwkeurig bewaard stukje muurschildering waarop een eend op een vijver afgebeeld staat. De aantrekking tot dit onbeladen archeologische artefact openbaart een drang naar het ondramatische.

MAARTEN SEGHERS: "Dit tafereel als inspiratie centraal stellen in een nieuw werk provoceert een onvermijdelijke reflectie over 'involvement'. Sociaal, politiek, maatschappelijk... Het is opwindend en inspirerend hoe de geest en het onderwerp van dit historische kunst-object contrasteert met onze tijd; dit tijdsgewricht waarin wereldwijde emancipatorische krachten werken; deze tijd waarin kunstwerken zich moeten verhouden tegenover de onmiskenbare noodzaak aan engagement en activisme."

Met **'Songs Of Disconnection'** zoekt Maarten Seghers naar betekenis vanuit 'onverstaanbaarheid':

“Het abstract klinkend libretto aan de basis van **Songs of Disconnection** oscilleert tussen betrokkenheid en onverschilligheid en onderzoekt welke intensiteit deze clash kan uitlokken. Het libretto wordt tragisch in haar onverstaanbaarheid, een centrale notie in mijn werk: *communicatie wordt pas helder wanneer ze mislukt.*”

Deze nieuwe liederen zijn een verwarde uitbarsting, omdat alles 'zou kunnen zijn' en niets 'is'; ze zijn een uitbundige uitlating die ontspringt uit een opgewonden verbeelding over onbereikbare plaatsen en onbegrijpelijke tijden; ze zijn een generator die het absurde idee uitbroedt dat 'samen' heet.”

Aya Suzuki, Simon Lenski, George van Dam en Michael Schmidt zijn, naast virtuoos in begrip en uitvoering van muzikale schriftuur, ook autonome kunstenaars die - in hun eigen werk, elk op hun manier - muziek fundamenteel in vraag stellen om bij klank en muziek als fysieke materie uit te komen. Seghers' drijfveer is om niet enkel hun vak, maar ook zichzelf en hun lichaam tot materie te herleiden.

Dit is waar een hedendaags muziekensemble en een performance-collectief zoals Needcompany van elkaar verschillen én waar ze elkaar kruisen. De eerste vertrekt van de logica van het performatieve om tot muziek te komen, de andere vertrekt van de logica van het muzikale om tot performance te komen.

In zijn gedicht An die Nachgeborenen dat hij in de jaren dertig van de vorige eeuw schreef, vraagt Bertolt Brecht zich nadrukkelijk af: “Was sind das für Zeiten, wo/ Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist/ Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!” Moderne kunst heeft van die 'Untaten' inmiddels zijn belangrijkste gespreksonderwerp gemaakt. De werktitel van een van de nieuwe projecten van Maarten Seghers - Fragments on wall painting depicting duck on water (Songs of Disconnection) - klinkt in de huidige context daarom enigszins provocatief (...)

Erwin Jans

GEDACHTEN BIJ EEN PERFORMANCE

door **MIKE LYNCH**

Songs of Disconnection onderzoekt in een complexe en inventieve samensmelting de combinatie van muziek, woorden, geluiden en beweging. Componist en dirigent Maarten Seghers (zanger) wordt begeleid door een ensemble dat bestaat uit Simon Lenski (cello), George van Dam (viool), Michael Schmid (fluit) en Aya Suzuki (vibrafoon/slagwerk). Seghers was altijd al gegrepen door het tarten van de aanvaarde vormen van muzikale en performatieve expressie, met als uitgangspunt de mogelijkheden tot interactie tussen beide en het verkennen van hun afwisselende toestanden van onderlinge spanning en samenhang.

Een bron van inspiratie voor deze voorstelling was een eenvoudig fragment van een muurschildering waarop een eend op het water is afgebeeld. Achter dit serene beeld gaat een door Maarten opgeroepen achtergrond schuil van tweedracht en conflicten. En daarmee begon het proces van de transformatie van deze eerste kiem in een levendige, contrasterende en uit samenwerking geboren muzikale performance. De titel van het stuk, **Songs of Disconnection**, kwam voort uit de kennis making met *Songs of Innocence and Experience* van William Blake, waarin deze radicale, visionaire kunstenaar verkende wat hij benoemde als de “twee tegengestelde toestanden van de menselijke ziel”.

De uitvoering vindt plaats in een setting van concentrische cirkels. In het centrum bevindt zich een chaotische zee aan kabels, snoeren en technische geluidsapparatuur, die omsloten is door een kring van musici met tenslotte het publiek als de laatste cirkel om het hele spektakel heen. Het is net als een expressieve rimpeling die voortkomt uit de chaos, tot uitdrukking komt in de musici en dan overslaat op het publiek, dat overgaat tot de interpretatie ervan.

In het begin worden de musici uitgedaagd om hun eigen instrumenten met één hand te bespelen en met de andere hand een daarvan onafhankelijke ritmische beweging uit te voeren. Ze gaan letterlijk fysiek op in de muziek: ze staan op stoelen, dansen om de andere spelers heen of stampen een ritme met hun voeten. De muziek wordt gecoördineerd door Seghers primaire vocale gebaren, waaruit geweldige ritmische en lyrische vocale geluiden voortkomen.

Naarmate de uitvoering vordert, komen vanuit de muziek stukken tekst naar voren, die leiden tot een soort eenheid of samenkomst. De musici verenigen zich in het midden van de cirkel, dicht bij elkaar – een kort moment van eenheid en verbinding dat in contrast staat met de thematische ‘onverschilligheid’ en ‘ontwrichting’. Seghers’ duet met slagwerker Aya Suzuki is een melodie van een prachtige lyriek, die ermee eindigt dat beiden elkaar innig omarmen, waarbij Seghers zijn partituur tegen haar borst gedrukt houdt.

Er zijn ook momenten van dissonante muzikale spanning, bijvoorbeeld als de cello en het slagwerk strijdlustig een ritmisch discours met elkaar aangaan. Het lied dat daarop volgt begint in een toon die - in contrast met een eerdere, vloeiende melodie - diep, geweldig en vervormd aandoet en begeleid wordt door het dwingende ritme van de instrumenten. Deze dialectiek van contrasterende klanken, ritmes en tonen is een terugkerend thema tijdens de hele performance en kenmerkt een van Maartens’ artistieke overtuigingen: communicatie wordt alleen duidelijk als die mislukt. Dit stuk is een experiment waarbij de grenzen van vocale, muzikale en performatieve betrokkenheid worden opgezocht.

Een van de hoogtepunten was de dans van Suzuki op een strikt genoteerd ritme, met bewegende armen en benen bij het dirigeren van het ritme, het publiek daarbij steeds doordringend aankijkend. Op dat moment roept de partituur een choreografie op, enerzijds als dans voor haar als musicus zelf en anderzijds als directiematrix voor de andere musici.

Bij het bekijken of beluisteren van een hedendaagse performance vraag ik mijzelf vaak af wat de maker ons wil zeggen en zoek daarbij bewust naar kiemen van betekenis. Pas als ik volledig wordt meegezogen, komen de antwoorden zonder te forceren bij me naar boven. Die ervaring had ik ook bij Songs of Disconnection. Je zou kunnen zeggen dat ik, net als die eend, helemaal in mijn element was...

Sinds 'WHAT DO YOU MEAN WHAT DO YOU MEAN AND OTHER PLEASANTRIES' (2014) laat Seghers 'het orkest' consequent opdraven als protagonist in zijn performances. Eerst als frontman met zijn denkbeeldige begeleidingsband. Later, in 'O or The Challenge Of This Particular Show Was To Have Words Ending In O' (2016), zowel als hedendaags basdrumensemble, als loeiende kudde koeien en gemuilkorfd gregoriaans koor, daarna als omver gevallen rockband in 'Concert by a Band Facing the Wrong Way' (2018) en nu als dwalend kamerorkest in **Songs of Disconnection**. In al deze werken wordt het orkest – en dus de 'entertainer' – een haast archeologisch opgegraven artefact.

*i oo oo o aa oo e
i oo ohh o ohh oo e
ih ohh oo a eh oo e
ae ohh e e oh e
o ... oo e
ohh i e
ih ohh i a eh i e
oh ae ohh i oa oo
ohh ae i oo
ohh i e ih ohh i a eh i e
ih ae e ohh i oa ehh
o ... e ehh
o ohh e e
ih ohh e a eh e e
I do not know what you mean
with what you say when you speak
that's not easy for me
oh can't you see
what I mean
with what I say when I speak
oh that's not nice for you
what can I do
what I mean with what I say when I speak
is that it's not nice for us
oh can't we just
know what we mean
with what we say when we speak*

SONGS OF DISCONNECTION

Compositie, libretto, regie MAARTEN SEGHERS

Van en met SIMON LENSKI, AYA SUZUKI, GEORGE VAN DAM EN MICHAEL SCHMID

Geluid PIERRICK DROCHMANS

Productieleiding RUNE FLORYN / MARJOLEIN DEMEY

Productie NEEDCOMPANY

Met steun van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en ICTUS Ensemble

Foto's OLYMPE TITS

NEEDCOMPANY

Gabrielle Petitstraat 4/4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Brussel

Artistieke leiding MAARTEN SEGHERS, GRACE ELLEN BARKEY, JAN LAUWERS

Company manager PIETER D'HOOGE pieter@needcompany.org

Dramaturgie ELKE JANSSENS elke@needcompany.org

Technische productie RUNE FLORYN rune@needcompany.org

Tourmanagement / communicatie VIBE STALPAERT vibe@needcompany.org

Spreiding : Key performance / Koen Vanhove koen@keyperformance.se