

KAAI **THEATER**

Lemm&Barkey & Needcompany
FOREVER

21>23/10/2016 – 20:30 – Kaaitheater
dans • 60 min • in English

CREDITS

installation

Lemm&Barkey

idea, choreography

Grace Ellen Barkey

music

interpretation of *Der Abschied, Das Lied von der Erde* (Gustav Mahler)

with

Maarten Seghers, Mélissa Guérin, Sarah Lutz,
Mohamed Toukabri

costumes

Lot Lemm

musical director

Rombout Willems

dramaturgy

Elke Janssens

sound

Bart Aga

lightning & video programming

Gwen Laroche

trainee assistant to the director

Camille Doucet

singing coach

Lucy Grauman

photo

Phile Deprez, Wolf Silveri

production manager

Marjolein Demey

production

Needcompany

co-production

Steirischer Herbst, Internationales Figurentheater-
Festival (Erlangen en Nürnberg), PACT Zollverein

with the support of

the Flemish authorities

FOREVER

nl/ Nadat artsen een fatale hartziekte vaststellen bij Gustav Mahler, schrijft hij *Das Lied von der Erde* (1909). Van het laatste deel – *Der Abschied* – maakt hij een van zijn persoonlijkste composities. Aan een vriend schrijft hij: “Ik heb alles verloren dat me tot de persoon maakte die ik was. Ik moet opnieuw leren lopen zoals een kind.”

Grace Ellen Barkey en Lot Lemm stellen nu dezelfde vragen over de worsteling met sterfelijkheid. En vooral over het contrast tegenover de natuur die eeuwig is en zich steeds weer vernieuwt. Barkey: “Om altijd maar het leven te bezingen, dat houdt niemand vol. De dood – of liever gezegd de eindigheid der mensen – verdient ook een lied, een dansje.”

Maarten Seghers zingt het lied en de orkestratie in alle intimiteit, als een herinnering. Ondertussen wordt de partituur van *Der Abschied* zichtbaar in een choreografie. Speciaal voor FOREVER transformeren Lemm&Barkey hun porseleinen triltafel *The Porcelain Project* tot een uitgestrekt, massief landschap. Afwisselende frequenties laten de opeenstapeling vibreren, tot die in elkaar stort als een extreem gecondenseerd symfonisch orkest, als symbool van vergankelijkheid, in al zijn frêle grilligheid.

- Needcompany is een kunstenaarshuis dat in 1986 werd opgericht door theatermaker en beeldend kunstenaar Jan Lauwers en choreografe Grace Ellen Barkey. In 2004 start zij Lemm&Barkey op, samen met Needcompany-lid Lot Lemm.

fr/Après que les médecins lui diagnostiquent une maladie cardiaque fatale, Gustav Mahler écrit *Das Lied von der Erde* (1909). La dernière partie, *Der Abschied*, est une de ses compositions les plus personnelles. À un ami, il écrit : « J’ai perdu tout ce qui faisait de moi la personne que j’étais. Il me faut réapprendre à marcher comme un enfant. »

Grace Ellen Barkey pose aujourd’hui les mêmes questions à propos de notre friction avec notre mortalité. Et surtout à propos du contraste avec la nature, qui est éternelle et se renouvelle sans cesse. Barkey : « Indéfiniment encenser la vie, personne ne tient le coup. La mort – ou plutôt la finitude des humains – mérite aussi un lied et une danse. »

Maarten Seghers interprète le lied et l’orchestration en toute intimité comme un souvenir. Il est supporté par les danseurs Mélissa Guérin, Sarah Lutz et Mohamed Toukabri, et une nouvelle installation de Lemm&Barkey. Entre-temps la partition de *Der Abschied* se transforme en chorégraphie.

- Needcompany est une maison d’artistes fondée en 1986 par le créateur de théâtre et plasticien Jan Lauwers et l’artiste et chorégraphe Grace Ellen Barkey. Cette dernière a lancé Lemm&Barkey en 2004, avec Lot Lemm, un autre membre de la Needcompany.

en/ After doctors diagnosed Gustav Mahler as suffering from a fatal heart disease, he wrote *Das Lied von der Erde* (1909). For the final part – *Der Abschied* – he created one of his most personal compositions. To a friend he wrote: “I have lost everything that made me the person I was. I must learn to walk again like a child.”

Grace Ellen Barkey is now posing the same questions about our struggle with mortality. They particularly focus on the contrast with nature, which is eternal and continually renews itself. Barkey explains: “Singing about life all the time is unsustainable for anyone. Death – or rather, human beings’ finite nature – also deserves a song, a dance.”

Maarten Seghers gives us an intimate rendition of the song and the orchestration as a kind of commemoration, supported by the dancers Mélissa Guérin, Sarah Lutz and Mohamed Toukabri, and a new installation by Lemm&Barkey. In the meantime, *Der Abschied*’s score becomes visible in a choreography.

- Needcompany is an artists’ company that was founded in 1986 by the theatre maker and visual artist Jan Lauwers and the artist and choreographer Grace Ellen Barkey. In 2004, she founded Lemm&Barkey together with Needcompany’s Lot Lemm.

DE BEZWERING VAN EEN AFSCHIED

Stefan Hertmans

Gustav Mahlers symfonische *Das Lied von der Erde* wordt bekroond door het magistrale slotdeel, *Der Abschied*. Veel is over dit donkere, complexe lied gespeculeerd: het zou ontgoochelde liefde evoceren, Mahlers existentiële eenzaamheid, de melancholie van de hartpatiënt die hij was, de culturele vermoeidheid van zijn generatie, de sociale spanningen en de hoop op een betere wereld. *Das Lied von der Erde* moest Mahlers negende symfonie vervangen: zich identificerend met Beethoven, vreesde hij dat de inspanning bij het schrijven van een negende hem fataal zou worden. *Das Lied von der Erde* werd als symfonische liedcyclus dus een soort ondergeschoven compositie om de vloek af te wenden. *Der Abschied* kan dan ook gelezen worden als een poging om vooral géén afscheid te moeten nemen – een bede om, ondanks de duisternis in zijn gemoed, alsnog te mogen blijven leven, nadat de doodsangst hem had aangeraakt.

Jacques Lacan heeft het in zijn zevende seminarie, naar aanleiding van Antigone, over de fase van het leven dat hij 'entre deux morts' noemt: wanneer men de dood in het leven reeds heeft ervaren en toch verder leeft. In die levensfase bereikt de mens volgens Lacan zijn echte autonomie: hij leeft op eigen voorwaarden verder. Vandaar dat Antigone straalt als een heldin. Het is ook de houding van Grace Ellen Barkey in *De blinde dichter*, een andere Needcompany productie.

Iets gelijkaardigs gebeurt in *Der Abschied*: het beroemde einde waarin bezwerend het woord 'Ewig' klinkt, lijkt vooral een bezwering van de doods-klok, de hoop om niet te moeten sterven, terwijl ook de aanvaarding doorklinkt dat het leven doorgaat na onze dood – alleen het moment van de inspiratie, de creativiteit bezit iets van eeuwige kracht in het moment.

Het is op die breekbare paradox dat de opvoering van Lemm&Barkey's nieuwe voorstelling zich baseert. In de duistere figuur van een wanhopige zanger zonder begeleiding roept Maarten Seghers de melancholie van Mahlers eenzame zwerver op; de overweldigende orkestratie heeft hem verlaten, naakt zingt hij flarden van het afscheidslied, die zonder de instrumentatie volkomen abstract klinken. Maar achter hem dansen breekbaar en subtiel drie dansers (Mélissa Guérin, Sarah Lutz en Mohamed Toukabri) de verdwenen harmonieën, als een herinnering aan de veilige haven van het orkest – de verbindende gemeenschap die verdwijnt wanneer men voor de dood staat. Het is alsof iemand zich moeizaam Mahlers lied wil herinneren om het afscheid te bezweren met een wederopstanding.

Dit donkere gegeven heeft van *FOREVER* een breekbare, hoopvolle opvoering gemaakt. Het afscheid wordt iets ongrijpbaars, het wordt uit elkaar gehaald en toont daardoor componenten van schoonheid en kracht. Afscheid wordt Ewige Wiederkehr.

Het tinkelende porselein in de nieuwe installatie van Lemm&Barkey, symbool van de breekbaarheid van mens, kunst en gemeenschap, roept herinneringen op aan bevroren bladeren in de herfst – de natuur zoals Mahler hem in *Der Einsame im Herbst* beschrijft: 'Man meint, ein Künstler habe Staub vom Jade über die feinen Blüten ausgestreut'. Cultuur heeft zich fijnzinnig over de natuur gelegd, zoals levenswil zich over vergankelijkheid legt. Als dauw die op stof van jade lijkt.

'Een aangrijpender afscheid is er nooit bezongen', schreef Simon Vestdijk, juist omdat het niet eindigt met het slot, maar eeuwige voortdoring suggereert. Grace Ellen Barkey lijkt het motief van het dreigende afscheid zelf te hebben omgetoverd tot een manifest over de intensiteit en levenskracht van haar hoogst persoonlijke, poëtische theaterwereld. Het is tekenend voor haar, dat ze juist de regels waarin Mahlers zelfbeklag doorklinkt, radicaal heeft weggesneden: 'Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold'. Haar voorstelling gaat wel degelijk over het kennen van geluk. Zelfs wanneer het porselein plots in ontelbare splinters breekt, glinsteren Mahlers laatste woorden

hoopvol door: overal lichten de blauwe verten op. Het perspectief is open, stof van porselein daalt in betovering over het theater neer. Het resultaat is van een aangrijpende, breekbare schoonheid.

HET AFSCHEID – LIBRETTO

Tekst van Hans Bethge, naar Chinese poëzie van Meng Haoram en Wang Wei.

De zon verdwijnt achter het gebergte.
In alle dalen valt de avond neer
met zijn schaduw die verkoeling biedt.
O zie! Als een zilvergondel zweeft
de maan de blauwe hemelzee voorbij.
Ik voel een zachte wind waaien
achter de donkere dennen!

De beek zingt voluit in het donker.
De bloemen bleek in de schemerschijn.
De aarde ademt vol rust en slaap.
Al het verlangen mag nu dromen,
moede mensen gaan huiswaarts,
om slapend vergeten geluk
en jeugd weer te beleven.
De vogels zitten stil op hun takken.
De wereld slaapt in...

Een koele bries in de schaduw van mijn dennen.
Ik sta hier en wacht op mijn vriend;
ik wacht op zijn laatste levensgroet.
Ik smacht ernaar, o vriend, om aan jouw zijde
de schoonheid van deze avond te genieten.
Waar blijf je? Je laat me lang alleen!
Ik wandel op en neer met mijn luit
op wegen, gezwollen door het gras.
O schoonheid! O eeuwige liefdes, levensdronken wereld!

Hij steeg van het paard en reikte hem
de afscheidsdrank. Hij vroeg waar
hij heen ging en ook waarom het zo moest zijn.

[...]

Ik ga naar mijn thuis, mijn plek.
Je zult me niet meer in de verte zien verschijnen.
Stil is mijn hart en het wacht op zijn uur.
Die lieve aarde, alles overal, bloeit in de lente en groeit
opnieuw. Alles overal en eeuwig, blauw licht de verte!
Eeuwig... eeuwig...

LA CONJURATION D'UN ADIEU

Stefan Hertmans

La symphonie *Das Lied von der Erde* de Gustav Mahler est couronnée par sa magistrale partie finale, *Der Abschied*. On a beaucoup spéculé au sujet de ce lied sombre et complexe : il évoquerait un amour déçu, la solitude existentielle de Mahler, la mélancolie du cardiaque qu'il était, la lassitude culturelle de sa génération, les tensions sociales et l'espoir d'un monde meilleur. *Das Lied von der Erde* était censée remplacer la neuvième symphonie de Mahler : s'identifiant à Beethoven, il craignait que l'effort d'écriture d'une neuvième symphonie lui soit fatal. *Das Lied von der Erde*, cycle de lieder symphoniques, était donc en quelque sorte une composition mineure destinée à conjurer la malédiction. On peut lire par conséquent *Der Abschied* comme une tentative de ne surtout pas avoir à dire adieu – une imploration pour continuer à vivre, malgré son obscurité intérieure après avoir été touché par la peur de mourir.

Dans son septième séminaire, évoquant Antigone, Jacques Lacan parle de la phase de la vie qu'il appelle 'l'entre-deux-morts' : lorsqu'on a déjà connu la mort de son vivant et qu'on continue néanmoins à vivre. Pour Lacan, c'est dans cette phase de la vie que l'homme atteint sa véritable autonomie : il continue de vivre selon ses propres modalités. Voilà pourquoi Antigone est radieuse comme une héroïne. C'est également l'attitude de Grace Ellen Barkey dans *Le poète aveugle*, une autre production Needcompany.

Ce qui se passe dans *Der Abschied* est similaire : la célèbre fin dans laquelle retentit de manière incantatoire le mot 'Ewig' (éternel), semble être surtout une conjuration du glas, un espoir de ne pas avoir à mourir, qui laisse néanmoins transparaître l'acceptation du fait que la vie continue après notre mort – seul le moment de l'inspiration, de la créativité possède une certaine forme de force éternelle dans l'instant.

C'est sur ce fragile paradoxe que se base la représentation du nouveau spectacle de Lemm&Barkey. A travers le personnage sombre d'un chanteur désespéré sans accompagnement, Maarten Seghers évoque la mélancolie du vagabond solitaire de Mahler ; l'orchestration accablante l'a quitté, il chante, nu, des bribes du chant de l'adieu qui, sans l'instrumentation, retentissent de manière totalement abstraite. Mais derrière lui, trois danseurs (Mélissa Guérin, Sarah Lutz et Mohamed Toukabri) dansent avec fragilité et subtilité les harmonies disparues, comme une réminiscence du refuge de l'orchestre – la reliance de la communauté qui disparaît lorsque l'on se retrouve face à la mort. C'est comme si quelqu'un cherchait péniblement à se remémorer le lied de Mahler pour conjurer l'adieu par une résurrection.

Ce thème sombre fait de *FOREVER* un spectacle fragile et plein d'espoir. L'adieu devient une chose insaisissable, il est décomposé et révèle par là même des éléments de beauté et de force. L'adieu devient Ewige Wiederkehr (éternel retour).

La porcelaine tintinnabulante de la nouvelle installation de Lemm&Barkey, symbole de la fragilité de l'homme, de l'art et de la communauté, rappelle les feuilles gelées de l'automne – la nature telle que Mahler la décrit dans *Der Einsame im Herbst* : 'Man meint, ein Künstler habe Staub vom Jade über die feinen Blüten ausgestreut' ('On dirait qu'un artiste a semé de la poussière de jade sur les fleurs délicates'). La culture s'est finement déposée sur la nature, tout comme la pulsion de vie se dépose sur l'impermanence. Comme une rosée qui ressemble à de la poussière de jade.

'Jamais adieu plus poignant n'avait été chanté,' écrivait Simon Vestdijk, précisément parce qu'il ne se termine pas par la fin, mais suggère une continuation éternelle. Grace Ellen Barkey semble pour sa part avoir transformé le motif de l'adieu menaçant en un manifeste sur l'intensité et la force de vie de son univers théâtral poétique et éminemment personnel. C'est d'ailleurs caractéristique de Barkey d'avoir supprimé de manière radicale les passages dans lesquels Mahler s'apitoie sur son

sort : 'Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold' ('Le bonheur ne m'a pas souri en ce monde'). Son spectacle traite bel et bien du fait de connaître le bonheur. Même lorsque la porcelaine se brise soudain en une myriade d'éclats, les derniers mots de Mahler scintillent pleins d'espoir : partout s'illuminent les lointains bleutés. La perspective est ouverte, la poussière de porcelaine se pose sur le théâtre comme dans un enchantement. Le résultat est d'une beauté poignante et fragile.

L'ADIEU – LIBRETTO

Texte de Hans Bethge, d'après Mong-Kao-Jèn et Wang-Wei

Le soleil disparaît derrière les montagnes.
Sur toutes les vallées tombe le soir,
Avec ses ombres pleines de fraîcheur.
Ô vois ! Comme une barque d'argent
La lune flotte sur la mer bleue du ciel.
Je sens une tendre brise souffler
Derrière les pins sombres !

Le ruisseau chante à voix plus haute dans l'ombre,
Les fleurs pâlisent dans la lueur du crépuscule.
La terre respire pleinement le repos et le sommeil.
Tout désir veut maintenant rêver,
Les gens las rentrent chez eux,
Pour réapprendre dans le sommeil un bonheur oublié
Et ce qu'est la jeunesse !
Les oiseaux sont blottis, silencieux, sur leurs branches.
Le monde s'endort...

Il souffle une brise fraîche à l'ombre de mes pins.
Je suis là et j'attends un ami ;
Je l'attends pour un dernier adieu.
J'ai tant envie, ami, à tes côtés
De jouir de la beauté de ce soir.
Où es-tu ? Tu me laisses seul longtemps !
J'erre ici et là, avec mon luth,
Sur des sentiers riches d'une herbe tendre.
Ô beauté ! Ô monde ivre d'amour éternel et de vie !

Il descendit de cheval et lui tendit le breuvage de l'adieu.
Il lui demanda où il irait
Et aussi pourquoi cela devait être.

[...]

Je vais vers mon pays, mon refuge.
Jamais je n'errerai plus au loin.
Calme est mon cœur et il attend son heure.
Partout, la terre bien-aimée
Fleurit au printemps et verdit à nouveau !
Partout et éternellement, les lointains bleussent de lumière !
Éternellement... éternellement...

WARDING OFF A FAREWELL

Stefan Hertmans

Gustav Mahler's symphonic *Das Lied von der Erde* reaches a climax in its masterly closing section, *Der Abschied*. There has been a great deal of speculation on this dark and complex song: it has been thought to evoke unrequited love, Mahler's existential isolation, his melancholy as a sufferer from heart problems, the cultural fatigue of his generation, social tensions and the hope for a better world. *Das Lied von der Erde* was intended to replace his ninth symphony: since he identified with Beethoven, he feared that the exertion of writing a ninth would prove fatal. So, as a symphonic song cycle, *Das Lied von der Erde* became a sort of suppositious composition to ward off the curse. *Der Abschied* can also be read as an attempt above all not to have to take leave – a plea, once he had been touched by death, to be allowed to continue living despite the darkness in his heart.

In his seventh seminar, on the subject of Antigone, Jacques Lacan talks about the stage of life that he calls 'between two deaths': when one has already experienced death during life and nevertheless continues to live. According to Lacan, it is in this stage of life that man achieves true autonomy: he lives on under his own conditions. Which is why Antigone is such a radiant heroine. It is also the attitude taken by Grace Ellen Barkey in *The blind poet*, another Needcompany production.

Something similar occurs in *De Abschied*: the celebrated ending in which the word 'Ewig' (eternal) is heard imploringly seems primarily to allay the ticking clock of death, the hope of not having to die, while we can also hear acceptance of the continuation of life after death – it is only the moment of inspiration, creativity, that has any form of eternal force in each individual instant.

This is the fragile paradox on which the performance of Lemm&Barkey's new production is based. Maarten Seghers plays the obscure figure of a desperate and unaccompanied singer who evokes the melancholy of Mahler's lonely wanderer; the overwhelming orchestration has abandoned him, and now, naked, he sings scraps of the song of farewell, which, without the instruments, sound utterly abstract. But behind him, three dancers (Mélissa Guérin, Sarah Lutz and Mohamed Toukabri) delicately and subtly dance the vanished harmonies as a reminder of the safe haven of the orchestra – the connective community that disappears when one is faced with death. It is as if someone is trying, with difficulty, to remember Mahler's song in order to ward off the farewell by means of a resurrection.

This dark element has made 'FOREVER' a fragile, hopeful performance. The farewell becomes something elusive, it is taken apart and thereby displays components of beauty and strength. Farewell becomes *Ewige Wiederkehr* (Eternal return).

The tinkling porcelain in Lemm&Barkey's new installation, which symbolises the fragility of man, art and community, is reminiscent of frozen leaves falling in autumn – nature as Mahler describes it in *Der Einsame im Herbst*: 'Man meint, ein Künstler habe Staub vom Jade über die feinen Blüten ausgestreut' (The Solitary One in Autumn: 'As though an artist had jade-dust over the fine flowers strewn'). Culture has laid itself subtly over nature, just as the will to live lays itself over mortality. Like dew that resembles jade dust.

'Never has a more moving farewell been sung', wrote Simon Vestdijk, precisely because the conclusion does not bring it to an end, but suggests everlasting continuation. Grace Ellen Barkey appears to have turned the motif of the imminent farewell itself into a manifesto on the intensity and life-force of her highly personal, poetic theatre world. It is typical of her that she has radically removed precisely those rules within which Mahler's self-pity resounds: 'Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold' (Fortune was not kind to me in this world). Her production truly is about knowing happiness. Even when the porcelain shatters into countless shards, Mahler's last words continue to

glitter hopefully: the blue horizons light up on all sides. The perspective is open, porcelain dust floats down, enchanted, over the theatre. The result is a moving, fragile beauty.

THE FAREWELL – LIBRETTO

Text by Hans Bethge, after Chinese poetry of Meng Haoram and Wang Wei

The sun departs behind the mountains.
In all the valleys the evening descends
with its shadow, full cooling.
O look! Like a silver boat sails
the moon in the watery blue heaven.
I sense the fine breeze stirring
behind the dark pines.

The brook sings out clear through the darkness.
The flowers pale in the twilight.
The earth breathes, in full rest and sleep.
All longing now becomes a dream.
Weary men traipse homeward
to sleep; forgotten happiness
and youth to rediscover.
The birds roost silent in their branches.
The world falls asleep.

It blows coolly in the shadows of my pines.
I stand here and wait for my friend;
I wait to bid him a last farewell.
I yearn, my friend, at your side
to enjoy the beauty of this evening.
Where are you? You leave me long alone!
I walk up and down with my lute
on paths swelling with soft grass.
O beauty! O eternal loving-and-life-bedrunken world!

He dismounted and handed him the drink
of Farewells. He asked him where
he would go and why must it be.

[...]

I wander homeward, to my abode!
I'll never wander far.
Still is my heart, awaiting its hour.

The dear earth everywhere blossoms in spring and grows green
anew! Everywhere and forever blue is the horizon!
Forever ... Forever ...