

vLaams
RADIOKOOR

JOUW CONCERTAVOND

19:30 INLEIDING FOYER 2

Sander De Keere & Laetitia Gerards (EN)

20:15 CONCERT STUDIO 4

(zonder pauze - einde +/- 21:45)

Anna Clyne

Pocket Book VIII

Elvis Costello & Brodsky Quartet

Deliver Us

Percy Grainger

Love At First Sight

Elvis Costello & Brodsky Quartet

I Thought I'd Write to Juliet

Augusta Read Thomas

Love Songs: Love is a beautiful dream

Elvis Costello & Brodsky Quartet

This Offer Is Unrepeatable

Hakan Parkman & William Shakespeare

3 Shakespeare Songs: No. 2. Sonnet 147
(My Love Is As a Fever)

Elvis Costello & Brodsky Quartet

Romeo's Seance

Judith Bingham

The Drowned Lovers

Sir Charles Villiers Stanford

8 Part-Songs, Op.119: No. 3, The Blue Bird

Elvis Costello & Brodsky Quartet

I Almost Had a Weakness

Augusta Read Thomas

Love Songs: Alas, the love of woman

Elvis Costello & Brodsky Quartet

For Other Eyes

Jake Runestad

Let My Love Be Heard

Elvis Costello & Brodsky Quartet

Who Do You Think You Are?

Gavin Bryars

Two Love Songs: No. 2, Solo et pensoso

Elvis Costello & Brodsky Quartet

Dead Letter

Elvis Costello & Brodsky Quartet

The First to Leave

Anna Clyne

Pocket book LXV

Vlaams Radiokoor - Helikon Quartet

Laetitia Gerards, sopraan

Marcus Creed, dirigent

TOELICHTING

De Britse singer-songwriter Elvis Costello (1954) valt niet in een hokje te passen. Met meer dan dertig albums op zijn conto staat hij erom bekend om verschillende genres - van punk, pop, country, reggae tot jazz en zelfs klassieke muziek - met elkaar te vermengen. Zijn eerste uitstap naar het klassieke genre dateert uit 1993. Dat jaar nam hij samen met het Brodsky Quartet *The Juliet Letters* op, een album dat hij zelf omschreef als “een songreeks voor strijkkwartet en zang, en met een titel. Het is een beetje anders. Het is geen rockopera. Het is iets nieuws.” Het experiment werd niet door iedereen even enthousiast onthaald, maar het leverde hem wel een Edison Award [een Nederlandse muziekprijs, vergelijkbaar met de Grammy Awards] op.

De inspiratie achter de tijdloze songsuite is het tragische verhaal van Romeo en Juliet, en het feit dat mensen nog steeds liefdesbrieven gericht aan een denkbeeldige Juliet Capulet achterlaten aan het vermeende balkon in Verona. “I thought I’d write to Juliet, for she would understand.”, zo begint één van de songs. Alleen belichten ze de minder rooskleurige kant

van de liefde. Als tegengif weerklinken zoete-re a capella-composities die het geloof in de schoonheid van de liefde laten bovendrijven.

THE JULIET LETTERS

Elvis Costello kwam op het idee voor The Juliet Letters na het lezen van een krantenartikel over een Italiaanse professor die de brieven aan de fictieve Juliet Capulet beantwoordde. In de epistels uitten mensen hun gevoelens over een wanhopige verliefdheid, moeilijk lopende relatie of de intense droefheid na een plotse breuk. Het bracht Costello tot het inzicht dat de tragische heldin uit Shakespeares theaterstuk als metafoor kon dienen voor de ontgoocheling die mensen kunnen ervaren in een liefdesrelatie.

Een paar jaar voor het lezen van dat bewuste artikel had Costello een concert met het Londense Brodsky Quartet bijgewoond. In de vier muzikanten zag hij de ideale bondgenoten voor dit nieuwe project. In november 1991 kwamen ze voor het eerst samen om aan het tekst- en muziekmateriaal te werken. Zowel Costello als de vier leden van het kwartet schreven samen aan het geheel: “De bedoeling was om op een avond naar huis te gaan en te proberen schrijven, in briefvorm - iedereen kan een brief schrijven. Niet alles wat zij schreven was briljant, maar ook niet alles wat ik schreef was dat. Beetje bij beetje stelden we een tekst samen, en ik ben ervaren genoeg om een goede zin te herkennen als ik die zie, en dus trad ik op als redacteur.”

Het resultaat is een reeks van twintig dramatische ballades over liefde, verraad en dood, geschreven vanuit het oogpunt van zowel mannelijke als vrouwelijke personages van verschillende leeftijd. Zo hoor je de groeiende

jaloerie van een achterdochtige vrouw in *For Other Eyes*, de eenzaamheid van een geliefde in *Romeo's Seance* of troostende woorden van een man die op het punt staat te overlijden in *The First to Leave*.

EEN ODE AAN DE LIEFDE

Dat Shakespeares theaterwerken en sonnetten vandaag nog inspireren, bewijst ook het werk van enkele hedendaagse componisten waaronder de Zweedse componist Håkan Parkman (1955–1988) en de met een Grammy genomineerde Anna Clyne (1980). De Britse componiste liet zich voor *Pocket Book*, een opdrachtwerk van het Amerikaanse *Roomful of Teeth*, inspireren door sonnetten VIII en en LXV. Clyne werd tot het achtste sonnet agetrokken door de vergelijking die Shakespeare maakt tussen muziek en een harmonieus familieleven. Beide zouden ze behoeden voor een eenzaam leven. Die dualiteit geeft Clyne ook weer in de muziek: “De openingszin, *Music to hear, why hear'st thou music sadly?*, klinkt als opmaat voor de rest van het sonnet, dat fluisterend de intimiteit weergeeft die Shakespeare's sonnetten kenmerkt. Terwijl de tekst wordt voorgedragen, zingt het koor een langzaam bewegende harmonische progressie, en de muziek eindigt met één enkele noot - alleen.”

Ook de renaissancedichter Francesco Petrarca bezong de liefde in zijn befaamde *Canzoniere* of Liedboek. Het boek bevat niet minder dan 366 gedichten die zijn liefde voor de onbereikbare Laura beschrijven, gaande van zijn eerste verliefdheid tot mijmeringen na haar dood. Petrarca's gedichten behoren tot de favorieten van de Britse componist Gavin Bryars (1943): “Petrarca's sonnetten trekken mij om verschillende redenen aan. In de eerste

plaats omdat ze zo'n prominente plaats innemen in de Italiaanse madrigaalmuziek, maar daarnaast ook door de hartverscheurende schoonheid van de poëzie en de pure technische perfectie ervan." In 2010 zette Bryars twee sonnetten op muziek onder de titel *Two Love Songs*, geschreven voor een trio van drie sopranen. Die bezetting koos hij niet toevallig: het bood hem de ruimte om aan de slag te gaan met de emotionele intensiteit van de Italiaanse taal, en dat is duidelijk hoorbaar in het tweede lied *Solo et pensoso*.

Een heel andere sound weerklinkt in de *Love Songs* van de Amerikaanse componiste Augusta Read Thomas (1964). Zij schreef de cyclus in opdracht van het mannenkoor *Chanticleer*, met elk van hun individuele stemmen in gedachten. Het is een caleidoscopisch werk dat bol staat van theatrale en speelse effecten.

A BLUE NOTE

The Blue Bird van Sir Charles Villiers Stanford (1854-1924) is een klassieker uit het Britse koorrepertoire. Het impressionistische beeld van de natuur dat Mary Elizabeth Coleridge in haar gedicht *L'Oiseau Bleu* oproept, inspireerde de componist tot een meditatieve compositie. De tijd lijkt er even in stil te staan: boven het koor zweeft de sierlijke melodie van de solo sopraan, tot de blauwe vogel weer uit het beeld verdwijnt. De schoonheid ervan ontging ook Judith Bingham (1952) niet. Zij maakte met *The Drowned Lovers* een reconstructie van Stanfords *The Blue Bird*, louter op basis van het harmonisch schema. Ze schreef voor dat bij elke uitvoering het origineel van Stanford steeds zonder pauze moet volgen. Bingham voegde wel een nieuwe, minder idyllische tekst aan de muziek toe:

een vrouw die haar minnaar ervan verdenkt niet meer van haar te houden, trekt hem tijdens een zwempartij mee onder water. Beide geliefden verdrinken; vanuit de diepte van het meer lijkt het wateroppervlak op de blauwe lucht. De tragiek uit Shakespeare's Romeo and Juliet is niet meer veraf.

Toelichting door Aurélie Walschaert

MARCUS CREED, dirigent

Marcus Creed, geboren en getogen aan de zuidkust van Engeland, begon zijn studie aan King's College, Cambridge, waar hij de kans kreeg om in het beroemde Chapel Choir te zingen. Daarna studeerde hij aan Christ Church in Oxford en aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen.

Marcus Creed woont sinds 1977 in Berlijn, waar hij aan de Deutsche Oper werkte als opera coach, koordirigent, bij het Scharoun Ensemble als pianist en dirigent en doceert aan de Universität der Künste en bij de Gruppe Neue Musik. Van 1987 tot 2001 was Marcus Creed artistiek directeur van het RIAS Kamerkoor. In 1998 aanvaardde hij het ambt van hoogleraar directie aan de muziekuniversiteit Hochschule für Musik und Tanz Keulen van Keulen.

Marcus Creed is regelmatig te zien als gast op internationale festivals, waar hij voorstellingen dirigeert van zowel oude als nieuwe muziek. In 2014 werd hij muziekdirecteur van het Deense Radio Vocaal Ensemble in Kopenhagen.

Zijn werk is vastgelegd op talrijke cd-opnames met het SWR Vocaal Ensemble, waarvoor hij vele internationale prijzen heeft ontvangen, zoals

de Duitse Muziekcritici Prijs van het Jaar, de Edison Classic Award, de Diapason d'Or, de Echo Klassik Award en de Cannes Classical Award.

LAETITIA GERARDS, sopraan

www.laetitiagerards.com

“Ik hou van avontuur, daarom sta ik op het podium. Muziek en theater zijn mijn grootste passies, dat is waarom ik opsta. Niets is zeker op het podium, het is nooit hetzelfde.”

Laetitia Gerards is een Nederlandse sopraan, die bij het publiek geliefd is om haar ontwapenende podiumpresence en onmiskenbare muzikaliteit. Haar succesvolle carrière als soliste zorgt voor een goedgevulde kalender met uiteenlopende concert- en operavoorstellingen. Daarnaast is ze regelmatig te zien op de Nederlandse TV.

HELIKON QUARTET

www.helikonquartet.com

Geïnspireerd door de berg Helicon en zijn poëtische muzen, is Helikon Quartet een avontuurlijk en veelzijdig strijkkwartet.

Het kwartet bestaat uit vier jonge vrouwen, stuk voor stuk in de startblokken van hun carrière - maar met een grote bereidheid om samen te werken aan één gemeenschappelijk doel: het creëren van muzikale puurheid.

Ze hechten belang aan het uitdragen van een persoonlijke boodschap naar hun publiek. Het programmeren en uitvoeren van nieuwe muziek is een belangrijke manier voor Helikon Quartet om de stem van het heden te laten horen: een afspiegeling van de maatschappij is.

KRISTIEN DIRKX, kunstenares

www.kristiendirkx.com

Kristien Dirkx is een kunstenares die een unieke kijk heeft op kleur en vorm. Haar werk is een voortdurende zoektocht naar balans en afstemming, en het gaat altijd over de relatie tussen mens en natuur.

Voor The Juliet Letters creëerde ze mobielen, die zwevend boven het podium de liefde visualiseren: in haar typische stijl en geïnspireerd door quotes uit de verschillende werken - dertel, speels, prikkelend.

VLAAMS RADIOKOOR

www.vlaamsradiokoor.be

Het Vlaams Radiokoor werd in 1937 als professioneel kamerkoor opgericht door de toenmalige openbare omroep (NIR). Vandaag is het Vlaams Radiokoor een referentie voor vocale muziek in Vlaanderen en Europa, en wordt het zowel in binnen- als in buitenland tot de top gerekend.

De jonge Belgische dirigent Bart Van Reyn is de muziekdirecteur van het Radiokoor. De gedeelde passie voor barok en hedendaags repertoire, het geloof in de stem als ultieme vertolker van onze emoties, en het streven om ons vocaal erfgoed toegankelijk te maken voor zangers en publiek zijn wat ensemble en dirigent verbindt.

Het Vlaams Radiokoor is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap.

TEKSTEN

ANNA CLYNE - POCKET BOOK VIII

Music to hear, why hear'st thou music sadly?
Sweets with sweets war not, joy delights in joy:
Why lov'st thou that which thou receiv'st not gladly,
Or else receiv'st with pleasure thine annoy?
If the true concord of well-tuned sounds,
By unions married, do offend thine ear,
They do but sweetly chide thee, who confounds
In singleness the parts that thou shouldst bear.
Mark how one string, sweet husband to another,
Strikes each in each by mutual ordering;
Resembling sire and child and happy mother,
Who, all in one, one pleasing note do sing:
Whose speechless song being many, seeming one,
Sings this to thee: 'Thou single wilt prove none.'

PERCY GRAINGER - LOVE AT FIRST SIGHT

Love at first sight, how could it be?
I looked at you, you looked at me.
Our Eyes by gazing gave a token of instant love as
yet unspoken
A Sweetie's love, though unexpected, yet in yon
eyes is reflected.
Sweet is love's dream, I could not bear its absence
from me anywhere.
Stars in your Eyes, I gleaming see, whenever you
thus gaze at me.
So heaven sent it seems a wonder if love can be
continued yonder, ah, for me.

ELVIS COSTELLO & BRODSKY QUARTET I THOUGHT I'D WRITE TO JULIET

I thought I'd write to Juliet, for she would
understand
And when someone is already dead they can no
longer let you down
Instead I find myself talking to you, as my oldest
friend

Tell me how I can advise someone that I don't even know to welcome death?

For I received a letter that is worth reporting
And though it may raise a cynical smile, it leaves a sinking feeling

Like when a soldier in a story says to the sergeant
"Have you seen my pride and joy?..."

You know the rest, and it's no joke

Forgive me please as I quote...

"This is a letter of thanks, as I'm so bored here in I can't say where

So I'm writing to people that I may never meet
And I was thinking of something you said..."

"I'm a female soldier, my name is Constance
I enlisted in the military, needing funds for college
I'm twenty-three years old and if I do get home alive

I imagine I may think again..."

"I'm sleeping with my eyes open for fear of attack
Your words are a comfort, they're the best things that I have

Apart from family pictures and, of course, my gas mask

I don't know why I am writing to you"

AUGUSTA READ THOMAS

LOVE SONGS : LOVE IS A BEAUTIFUL DREAM

Falala

Love is a beautiful dream

ELVIS COSTELLO & BRODSKY QUARTET

THIS OFFER IS UNREPEATABLE

DON'T SEND ANY MONEY!

For fate has no price

Ignore at your peril this splendid advice

An invaluable link in an infinite chain

An offer like this will just not come again

You wish you had women to charm and bewitch
Power of life and death over the rich
Young girls will be swooning because you're exciting them
Not only fall at your feet but be biting them

Guaranteed, guaranteed to capture your breath
Or possibly scare you to death
Sign it and seal it and send it to friends
Don't mention my name
Don't make any long term plans

In thirty-six hours your fortunes will change
Your best friends won't know you and neither will strangers
Do not keep this letter, it must leave your hand
You have been selected from over five thousand

A twister and dupe will bamboozle or hoodwink you
I can't say more, it would only confuse you
The wine they will offer will go to your head
And you'll start to see double in fishes and bread

Guaranteed, guaranteed for a lifetime or more
Guaranteed, for this world and the next
Guaranteed, guaranteed for the world and its mother
Cherish this life as you won't get another one

UNLESS you should take up this fabulous offer
Don't leave it too late or you'll be bound to suffer
Weebetide anyone so weebegone
You won't know you're born or about to pass on

You'll never get tired
You'll never get bored
By the way, I just hope you're insured
If you're not satisfied

If you want more
We can always provide an improved overture
Guaranteed at a price that is almost unbeatable
This offer is unrepeatabe

Your troubles will vanish
Your tears will dry
Your blessings will just multiply
Guaranteed at a price that is almost unbeatable
This offer is unrepeatabe

Guaranteed, guaranteed to bring fortune and
favour
In a riot of colours and flavours
Guaranteed at a price that is almost unbeatable
This offer is unrepeatabe

Would I lie to you?
Would I sell you a dud?
Just sign on the line
Could you possibly write it in blood?

HAKAN PARKMAN & WILLIAM SHAKESPEARE 3 SHAKESPEARE SONGS: NO. 2. SONNET 147 (MY LOVE IS AS A FEVER)

My love is as a fever, longing still
For that which longer nurseth the disease,
Feeding on that which doth preserve the ill,
Th' uncertain sickly appetite to please.
My reason, the physician to my love,
Angry that his prescriptions are not kept,
Hath left me, and I desperate now approve
Desire is death, which physic did except.
Past cure I am, now reason is past care,
And frantic-mad with evermore unrest;
My thoughts and my discourse as madmen's are,
At random from the truth vainly expressed:
For I have sworn thee fair, and thought thee bright,
Who art as black as hell, as dark as night.

ELVIS COSTELLO & BRODSKY QUARTET

ROMEO'S SEANCE

Is anyone there I can talk to?
Give us a sign if you're with me
Can't you see that I'm dying to hear you?

Everyone else has lost interest
And I'm all alone in this dream house
Though you're gone, I don't feel like crying
Romeo is calling you

Knock once or twice if you're out there
Send me a message, my sweetheart
When I'm out and about, I'll be coming to see you

It isn't easy to live with this matronly face at the
window
Try to contact me if you can see how I'm suffering
Romeo is calling you

Scatter the paper and thimbles
You can take care of the candles
An unplugged radio plays, she is close now

Me and my hand-holding baby are walking the
floor and the ceiling
And this is the song she dictated this evening
Romeo is calling
Romeo is calling you

JUDITH BINGHAM - THE DROWNED LOVERS

Solo:
I and my love do lie
I clung to him, and pulled him down
And so we both did die
Th'uncaring clear blue waters
Over our heads did close
And shoals of fishes, sightlessly

In clouds around us rose
His pale green eyes were cold in death
His love had been a lie
But now we share a watery death
Forever intertwined

Chorus:

Blue below
Cold and still
Beneath me
Cold and still
Blue in blue
His image
Cold and still

SIR CHARLES VILLIERS STANFORD 8 PART-SONGS, OP.119: NO. 3, THE BLUE BIRD

The lake lay blue below the hill
O'er it, as I looked, there flew
Across the waters, cold and still
A bird whose wings were palest blue
The sky above was blue at last
The sky beneath me blue in blue
A moment, ere the bird had passed
It caught his image as he flew

ELVIS COSTELLO & BRODSKY QUARTET I ALMOST HAD A WEAKNESS

Thank you for the flowers
I threw them on the fire
And I burned the photographs that you had
enclosed
God, they were ugly children
So you're that little bastard of that brother of mine
Trying to trick a poor old woman
'Til I almost had a weakness

Last week Cousin Florence bit your Uncle Joe
Hit him on the forehead with a knife and a fork

Said that he looked like the devil
Then she said... "pass the vinegar", I'm beginning
to think
That I'm the only one who hasn't taken to the drink-
ing of it
Though I almost had a weakness

It pains me to mention
These delicate concerns
But while I have to tolerate you family jewels
I really mustn't grumble
'Cause when I die, the cats and dogs will jump up
and down
And you little swines will get nothing
Though I almost had a weakness

AUGUSTA READ THOMAS **LOVE SONGS : ALAS, THE LOVE OF WOMAN**

Alas, the love of women! it is known
To be a lovely and a fearful thing.

ELVIS COSTELLO & BRODSKY QUARTET **FOR OTHER EYES**

I don't know what I would do
If this letter should fall into
Other hands than it should pass through
For other eyes

He said, "It was nothing...it's over and done"
The rotten worm was burrowing still
Its spirit invades me, bleeding me white
For other replies

I searched his pockets
I searched his eyes
I searched his wallet for clues or lies
And I found a number that I somehow dialed
A woman answered, a woman smiled
And she hung up on the silence unperplexed

Innocently spun her rolodex
I dialed again, I could not resist
Revealing just the dentist's receptionist

One day we'll laugh about this or maybe we'll curse
But there's one thing and it's making it worse
And it's the lack of forgiveness that I can't disguise
No matter how well he lies

And we don't know each other anymore
And when we touch our lips feel sore
I question the longing left in his sighs
For other eyes

JAKE RUNESTAD - LET MY LOVE BE HEARD

Angels, where you soar
Up to God's own light,
Take my own lost bird
On your hearts tonight;
And as grief once more
Mounts to heaven and sings,
Let my love be heard
Whispering in your wings.

ELVIS COSTELLO & BRODSKY QUARTET WHO DO YOU THINK YOU ARE?

The hunted look, the haunted grace
The empty laugh that you cultivate
You fall into that false embrace
And kiss the air about her face
Who do you think you are?

The tres bon mots you almost quote
From your quiver of literary darts
A thousand or so tuneless violins
Thrilling your cheap little heart
Who do you think you are?

The cigarette burns right down to the ash

My coffee cup is unstained
The waiter hovers close at hand
His courtesy strained
Who do you think you are?

I close with my regards
Well I'm the red-faced gentleman
Caught in this picture postcard
Who do you think you are?

Trying my best to make the best of your absence
Though the joke gets tired and sordid
And sea-shell hearts get trampled under foot
Punchlines unrewarded

But even at this distance, it's not easy to accept
The vision that I chase returns when I least expect it
I've fallen from your tired embrace
I kiss the air about the place that should be your
face

GAVIN BRYARS

TWO LOVE SONGS: NO. 2, SOLO ET PENSOSO

Solo et pensoso i più deserti campi
vo mesurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l'arena stampi.

Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché negli atti d'alegrezza spenti
di fuor si legge com'io dentro avampi:

sì ch'io mi credo omai che monti et piagge
et fiumi et selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch'è celata altrui.

Ma pur sì aspre vie né sì selvagge
cercar non so ch'Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co'llui.

ELVIS COSTELLO & BRODSKY QUARTET

THE FIRST TO LEAVE

I should open with a kiss
For if you're reading this
You must have opened up your case
And found this letter where I placed it
In between the silk and lace
There were other clues, like your walking shoes
But I still refused to believe
That you were meant to be the first to leave

Everybody here sends you their love
How could I forget you still walk above
Or below
Perhaps you'll never know this Purgatory
We never could agree
There's a thought, there's a pause
No time to repent
Eternally yours in a permanent Lent

But if I should give you up
If you're right and life just stops
And I never see your face again
Then from unearthly pleasures, proud and plain
I shall abstain
'Til you realise, my loss is your surprise
Unless you know otherwise, then don't grieve
You see I had to be the first to leave

ANNA CLYNE - POCKET BOOK LXV

Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea
But sad mortality o'er-sways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?
O, how shall summer's honey breath hold out
Against the wrackful siege of batt'ring days,
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong, but time decays?

O fearful meditation! where, alack,
Shall time's best jewel from time's chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back?
Or who his spoil of beauty can forbid?
O, none, unless this miracle have might,
That in black ink my love may still shine bright.

VLAAMS RADIOKOOR

SOPRAAN

Sarah Abrams , Annelies Brants,
Jolien De Gendt, Karen Lemaire, Kristien Nijs,
Evi Roelants, Sarah Van Mol

ALT

María Gil Munoz, Eva Goudie-Falckenbach,
Estelle Lefort, Lieve Mertens, Sandra Paelinck,
Noëlle Schepens

TENOR

Gunter Claessens, Paul Foubert,
Ivan Goossens, Michiel Haspeslagh,
Paul Schils, Roel Willems

BAS

Conor Biggs, Erks Jan Dekker,
François Heraud, Alberto Martínez ,
Andrés Soler Castaño, Jan van der Crabben

HELIKON QUARTET

Stella Zake - viool
Marieke Kusters - viool
Lotus de Vries - altviool
Renate Apperloo - cello