TEKST KURATORSKI

Carmina Burana (Mgnienie Oka)

Stach Szabłowski, kurator *BMW Art Club. Przyszłość to sztuka*

Przyszłość jest wielką bohaterką zbiorowej wyobraźni – przedmiotem nadziei i obaw. Kształt jutra określi rozwój technologii, ale kluczem do zrozumienia przyszłości pozostaje kultura. To dzięki niej człowiek odnajduje swoje miejsce zarówno w świecie teraźniejszym, jak i w tym, który nadejdzie.

BMW Art Club i Teatr Wielki - Opera Narodowa przedstawiają Carmina Burana (Mgnienie Oka). Ideą BMW Art Club jest współpraca z wiodącymi instytucjami oraz twórcami kultury w misji kreowania innowacyjnych wydarzeń, w których sztuka spotyka się z nowymi technologiami i refleksją nad przyszłością. Dyrektorem artystycznym drugiej edycji tego długofalowego projektu jest Boris Kudlička. W jego nowatorskiej interpretacji Carmina Burana staje się wizualno-muzyczną przestrzenią doświadczania zmieniającego się świata.

W muzyce XX wieku niewiele utworów może równać się siłą ekspresji z Carmina Burana. Niemiecki kompozytor Carl Orff stworzył je jako dzieło „teatru totalnego” wykorzystującego maksimum środków wyrazu połączonych sił muzyki symfonicznej i chóralnej; utwór wykonuje zespół instrumentalistów i wokalistów liczący ponad 200 osób. Od czasu premiery w 1937 roku, Carmina Burana porusza kolejne pokolenia i przekracza granice między kulturą popularną, muzyką klasyczną i awangardą. To jeden z najbardziej ponadczasowych utworów skomponowanych w XX wieku – i jednocześnie dzieło głęboko zakorzenione w tradycji europejskiej kultury. Inspiracją Carla Orffa był zbiór pochodzących z XIII wieku pieśni. Przechowywane w opactwie benedyktynów w Bawarii, teksty zostały odkryte i opublikowane dwieście lat temu; to wówczas nadano im tytuł Carmina Burana, czyli „Pieśni z Beueren”.

Orff, twórca nowatorskich systemów edukacji muzycznej, odnalazł w łacińskich tekstach zaskakująco aktualne przesłanie. Kompozytor włożył cały swój talent w ożywienie głosów poetów sprzed setek lat - Carmina Burana to dzieło jego życia. Teksty, które wybrał do kantaty podzielił na trzy części. Pierwsza, Primo vere (Wiosna) jest pochwałą natury widzianej oczyma człowieka. In taberna (W gospodzie) opiewa biesiadę i zabawę, w której ludzie szukają radości i ucieczki od codziennych trosk. Trzecia część, Cour d’amours (Dwór miłości) sławi uczucia, które nadają życiu sens. Całość ujęta jest w ramy pieśni Fortuna Imperatrix Mundi (Fortuna władczyni świata), która stanowi prolog i epilog kantaty. W tym arcydziele muzyki wokalnej, wirtuozersko wykorzystującym rytm i brzmienie języka łacińskiego, ludzkie doświadczenie wpisane zostaje w koło fortuny – potężne siły losu poruszające naszą egzystencją.

Kantata Orffa jest mostem przerzuconym między przeszłością i teraźniejszością. Interpretacja Carmina Burana dokonana przez Borisa Kudličkę łączy z kolei utwór Orffa i jego współczesne wykonanie z przyszłością.

Boris Kudlička należy do najwybitniejszych artystów sztuki scenografii, którzy tworzą obecnie w Polsce. Związany od 1995 roku z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie twórca cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ma na koncie realizacje na najważniejszych światowych scenach, m.in. Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Royal Opera House w Londynie, Staatsoper Berlin, Los Angeles Opera i Tokyo Bunka Kaikan. Jego bliska współpraca z reżyserem Mariuszem Trelińskim zaowocowała spektaklami, które – jak Król Roger, Madame Butterfly czy Latający Holender – na nowo definiują estetykę współczesnej inscenizacji operowej. Kudlička jest twórcą przekraczającym granice artystycznych dyscyplin. Kreując sceniczne przestrzenie dla oper i spektakli, łączy klasyczne środki scenograficzne z elementami współczesnej architektury, sztuk wizualnych, instalacji oraz innowacyjnie wykorzystywanych multimediów.

Tworząc oprawę dla Carmina Burana, Boris Kudlička nadaje kantacie Orffa wizualną postać by ukazać utwór na tle zmieniającego się gwałtownie świata, w perspektywie przyszłości. Artysta ujmuje ekspresyjną muzykę w ramy dynamicznej, multimedialnej instalacji. Jej głównym bohaterem jest czas – medium przemiany łączące przeszłość ze światem, który nadejdzie. Czas symbolicznie skupia się w instalacji Kudlički niczym w soczewce. Artysta pokazuje, że w dobie gwałtownego rozwoju technologii przeszłość od przyszłości dzieli tylko jedno mgnienie oka. Tempo w jakim zmienia się rzeczywistość jest dziś źródłem zarówno nadziei, jak i niepokoju.

W prologu Carmina Burana człowiek przedstawiony jest jako igraszka w rękach Fortuny. Dzięki rozwojowi nauki, dziś to nie ślepy los, lecz człowiek ma decydujący wpływ na przyszłą postać świata. Nie potrafimy przewidzieć wszystkich konsekwencji zmian, które powodujemy; pędzący coraz szybciej czas porywa nas ku przyszłości. Jest to podróż w nieznane, ale przewodnikiem w tej wyprawie pozostaje kultura. Boris Kudlička pokazuje, że wskrzeszone przez Carla Orffa głosy średniowiecznych poetów łączą nas nie tylko z przeszłością, ale również z przyszłością. Zapisano w nich ludzkie emocje, pragnienia i nadzieje, które pozostają niezmienne w zmieniającej się rzeczywistości – aktualne wiele stuleci temu, obecnie i w rzeczywistości, która nadejdzie jutro.