

## The 4 seasons - resensed

Hvad er det allerførste, du kan huske? Er det duften af din bedstemors småkager, af din mors parfume, af frugttræerne i din børnehave eller af den sæbe, du altid vaskede dig med, før du tog i skole? Netop dufte er stærkt forbundet med følelser og minder, og meget forskning peger på, at netop lugtesansen er den eneste af sanserne, der er direkte forbundet med den del af hjernen, der har med følelser og minder at gøre.<sup>1</sup>

Med The 4 Seasons - Resensed tager Ensemble Hermes, Berlin-baserede duftkunstner Klara Ravat<sup>2</sup> og lysdesigner Anders Kjems<sup>3</sup> publikum med på en rejse gennem tid og rum, gennem minder og drømme, og lader duftene og musikken drage dem ind i en verden af smukke forårsblomster, sommerens pulserende nattelev, efterårets silende regn og pejsens knitrende ild i den iskolde vinter. The 4 Seasons - Resensed blev opført for første gang i Aarhus i september 2021 af Ensemble Hermes i samarbejde Klara Ravat og Anders Kjems. Duftkoncerterne var en stor succes med salene fyldt godt op til alle fire koncerter i Teatret Gruppe 38's flotte lokaler på Aarhus Ø. Stedet skabte gode muligheder for at vi kunne udvikle konceptet med faste rammer - der var gode muligheder for lysætning, sceneopsætning og ikke mindst gav det gode muligheder for at afprøve duftene synkront med musikken inden forestillingerne. Med de erfaringer i rygsækken er vi nu klar til at drage på turné og tilpasse os de forskellige udfordringer forskellige scener stiller ift. at skabe den stærkest mulige oplevelse for publikum. Der er i øjeblikket ved at blive indgået nærmere aftaler med de forskellige spillesteder ang. projektet, og vi er således i kontakt med bl.a. Testrup Højskole, A-Huset på Institut for X i Aarhus, samt LiteraturHaus i København. Udover koncerterne er det vores hensigt at arrangere workshops og artist talks med Klara Ravat og Hermes i A-Huset i Aarhus.

Tidsplan for turnéen:

1. juni - A-Huset, Institut for X, Aarhus
2. juni - A-Huset, Institut for X, Aarhus
3. juni - Testrup Højskole, Testrup
5. juni - LiteraturHaus, København
7. august - Silkeborg Classic
11. august - Vendsyssel Festival

Ensemble Hermes har til denne koncertrække indgået et samarbejde med Papirværk<sup>4</sup>, som til koncerterne producerer bæredygtige programmer til publikum ud af noder, som Ensemble Hermes har brugt til tidligere projekter. Dette er for yderligere at bidrage til Ensemble Hermes' vision om at blive så bæredygtige som mulige i deres drift.

*"My wife and I were at your Four Seasons concert last night. It was one of the most exciting performances I have ever heard, marvelous musicians and clever mixing of the three different composers' works. Keep it up!"*

- Publikummer, der oplevede The 4 Seasons - Resensed i 2021.

## Om konceptet

The 4 Seasons - Resensed lader dele af Vivaldis Fire Årstider smelte sammen med dele af hhv. Piazzolla og Richters værker af samme navn til ét sammenhængende værk, der fører publikum gennem årets gang. For at fuldende oplevelsen af de skiftende årstider, bliver dufte og lys også styret under koncerten så årstiderne fremkaldes på en sådan måde, at man rent sanseligt oplever årets gang; så ikke blot med musik, men ved at skabe en helhedsoplevelse, så årstiderne kommer til at stå skarpt for alle i publikum - både med de fælles associationer og de helt personlige, som kun hver enkelt person kender til. Duftene og lyset smelter sammen med musikken på en sådan måde, at denne gøres ekstra nærværende og at gamle velkendte satser fra Vivaldis mesterværk får nyt liv.

## Fælles forståelse og fælles oplevelser

The 4 Seasons - Resensed er en del af Ensemble Hermes' løbende arbejde med at udvikle nye metoder for musikformidling, hvor gensidig menneskelig forståelse sættes i centrum og gør selv den mest komplekse klassiske musik aktuel og vedkommende for alle.

Projektets formål er således at:

- Samle mennesker om fælles refleksion og genkendelighed ved årstiderne, der altid består.
- Gøre musikken tilgængelig for nye lyttere og tankevækkende på ny for de "garvede"
- At løfte mennesker med musik og musik med mennesker

Det er således Ensemble Hermes' helt afgørende ambition at nå et mangfoldigt publikum - både de "garvede" og "nye" lyttere, og med et projekt som The 4 Seasons - Resensed - forventer vi at kunne netop dette. Koncerternes omdrejningspunkt er noget alle kan relatere til; de fire årstider, som på hver sin måde konstant påvirker alle menneskers liv. Ved at fange årstiderne gennem lyd og duft vil vi skabe en oplevelse som et publikum kan rammes af på tværs af sociokulturelle baggrunde. Vi vil ligeledes afholde workshops for at bruge den klassiske musik aktivt i gentænkning af hvad samspillet mellem sanserne har af potentiale.



## Om musikken

Der fandtes ganske vist tango inden Piazzolla begyndte at beskæftige sig med den, men han tog den til sig på en måde, så man i dag dårligt kan forestille sig tango uden Piazzolla. I sine **Cuatro Estaciones Porteñas** beskriver han de fire årstider i sin ungdoms hjemby, Buenos Aires, med alt det der hører til. Musikken repræsenterer her det levede liv - et liv der blev levet i tango. Tangoen er ikke bare en musikstil, men en måde at være til på. Den er et eksistensvilkår og i den udtrykkes alt liv, og derfor også de fire årstider. De er hos Piazzolla intense scener for natklubber, store drømme, ungdom og kærlighed. I 2021 er det 100 år siden Piazzolla blev født, og dette må være et mærkeår, der bør fejres! Det er mere end sandsynligt at Piazzolla lod sig inspirere af Antonio Vivaldis fire årstider, **Le Quattro Stagioni**, som hører til de mest kendte værker i musikhistorien overhovedet. Hvor Piazzolla beskriver sit Buenos Aires, så skriver Vivaldi om de fire årstider i sit Italien: Sommerens trykkende hede, glæden over høsten, skøjtøløbet på de frosne søer, hyrdernes og fuglenes sang, afbrudt af tordenvejr og taknemmeligheden over dets afslutning. Kernen i Vivaldis fire årstider, og måske grunden til deres popularitet, kan ses i den basale og generelt gyldige erkendelse af at årstiderne skifter og kommer igen: At alt flytter sig, men alligevel forbliver det samme. Dette at musikens og årstidernes tid både kan opleves cyklisk og lineært sætter Vivaldis temperamentsfulde musik i perfekt balance.

At årstiderne bliver ved med at inspirere understreges af Max Richters **The Four Seasons**, der er en genskabelse af Vivaldis fire årstider. Richter gentænker Vivaldi fordi, som han siger i et interview til The Guardian: "Vivaldis De fire årstider er noget vi alle bærer rundt med os - de er overalt. På en måde er vi holdt op med at kunne høre dem. Så dette projekt er en måde at tage dem tilbage på og finde en ny vej gennem velkendt landskab". Richters musik er fyldt med tankevækkende klangflader og sitrende teksturer, der giver indtryk af store afstande, som var det årstiderne i en anden galakse. I forhold til Vivaldis konkrete henvisninger til den italienske kultur og natur skaber Richter vilde fantasilandskaber, som den enkelte lytter fuldstændigt, kan fordybe og fortabe sig i. Udvalgte satser fra alle tre værker flettes sammen til fire nye satser, således af koncerten består af fire dele, som hver repræsenterer én årstid.

