

”Kældermusik” er en fabulerende, grotesk og drømmeagtig animationscabaret for voksne af den Reumertvindende instruktør, Rolf Heim. ”Kældermusik” har repremiere 27.9. 2023 og spiller til d. 12.10. 2023

En magisk forestilling med dukker og levende musik. Helene Gjerris, en af Danmarks mest anerkendte mezzosopraner, skal synge Weill og Eisner i en politisk, mørk og mystisk animationsteater variete for voksne.

Helene Gjerris akkompagneres af 2 musikere, Jesper Egelund og Peter Fuglsang og Bådteatrets 2 erfarne dukkeførere, Astrid Kjær Jensen og Yulia Lystbæk. De nyfortolker sange med tekster af Bertolt Brecht og skaber en visuel animationssangcyklus. En varieté af toner fra en anden tid, hvor symbolikken og ekspressionismen skabte scener som gik lige ind i publikums sjæl.

Tidløsheden i Brechts billedstærke tekster vil række ud fra deres kulturelle grav for at nå publikum på vores lille skude. Styrken i Brechts sange er den teatraliske intense fortælling, hvor virkelige karakterer er i centrum. Folk fra samfundets bund fortæller deres historier; kvinder, soldater, landstrygere og børn, som alle kæmper med tilværelsens uretfærdighed.

Det er ikke nødvendigt at aktualisere sangene, da deres indhold giver genklang i vores samtid. En tid, hvor fattigdommen råder. Socialt udsatte og mennesker, som er kommet til kort i vores system, spiser af de demokratiske værdiers fundament. De sætter deres kryds og vælger demagogiske politikere, som bruger argumenter fra den mørke europæiske fortid for at opnå magten.

At spille Brecht i dag er derfor ikke længere et socialistisk manifest, men et provokerende opråb om, at den voksende forskel mellem rig og fattig sætter demokratiet på spil. De nederste sociale lag brokker sig og banker på døren, fordi de øverste sociale lag ignorerer eller undertrykker dem. Denne banken på har dog aldrig været så smuk som i musikken af Weill og Eisner.

Dukkerne levendegør fortællingerne. De bliver til soldaten, som er faldet i krigen, og som opløses i løbet af sangen, indtil kun hans skjorte er tilbage, som ligklæde. Hesten klager over sit hårde liv, og et pakæsel bliver spist levende af den sultne ejer. Men Brechts tekster indeholder også meget poesi, og vi skaber en poetisk scenografisk verden. Apokalyptiske tableauer, paradisiske drømme og mørke livsveje, som kun fører ind i en blind gyde.

Samspelet mellem dukker og livemusik skaber en helt unik magi på scenen. Musikerne og maskerne bliver vævet ind i hinanden. Publikum bliver usikker på, hvem der synger, og hvem der spiller. Musikkens følelsepædagogik giver liv til dukkerne, og dukkernes væren opløser musikkens abstraktion

Inspirationen til det visuelle univers til ”Kældermusik” stammer fra Brechts samtidskunstnere, de tyske ekspressionister, malere som Grosz, Dix, Beckmann og Kirchner. Disse kunstnere gav industrialiseringens, fattigdommens og krigens gru et farverigt udtryk. De fangede tidens grusomhed, dekadence og fattigdom og skabte en ny og ikonisk stil. Malerier, som varsler om et samfund i forfald, om en tid som fejrer sig selv ihjel.

Med baggrund i den musik Hanns Eisler og Kurt Weill skrev til Bertold Brechts tekster, vil komponisterne og arrangørerne, Peter Fuglsang og Jesper Egelund tilrettelægge musikken til "Kældermusik" i en kombination, hvor der dels bygges på de 2 tyske komponisters musik og arrangementer og nyskrevet musik af Fuglsang og Egelund.

Helene Gjerris' fantastiske stemme og nærvær, dukkernes sanselige optrin og Brechts insisterende fortællinger vil i "Kældermusik" give publikum både en oplevelse af gys og glæde, og forhåbentlig får man også noget at tænke over på vejen hjem.