

Matej Bonin und die Oper Lunarium in Köln

Musikjugend von SLO

foto: Teresa Rothwangl

Aus der gedruckten Ausgabe (Ausgabe: 23. Dezember 2021)

Den Komponisten Matej Bonin aus Koper braucht man nicht vorzustellen, da wir in Glasna seine *Gymnastics of Nonsense* präsentierten. Bonins internationale Arbeit spiegelt seine Interessen und vor allem sein Wissen und seine Erfahrung wider, da er als junger Komponist mehrere Auszeichnungen erhielt (Prešeren Student Award, Gargonza Arts Award) und beim Rostrum International Composition Tribune in Tallinn große Erfolge erzielte. Außerdem nahm er an einem Kompositionseminar des Ensemble Modern teil. Matej Bonin kreiert auch mit slowenischen Künstlern und Ensembles und seine neueste Leistung ist die Kurzoper *Lunarium*, die an der Oper Köln inszeniert wurde. Matej Bonin ist Dozent an der Musikakademie in Ljubljana und am Kunstgymnasium in Koper.

Kürzlich wurde in Köln Ihre Kurzoper Lunarium aufgeführt, die in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern (Librettoautor, Maler, Architekt und Ihnen) entstanden ist. Wenn ich mich recht erinnere, ist dies eine Fortsetzung der Zusammenarbeit der Residenz Villa Gargonza?

In gewisser Weise ist das richtig. 2014 erhielt ich ein Stipendium für Gargonza, und die Residenz ist so organisiert, dass in dieser Villa drei Monate lang Künstler unterschiedlicher Sparten koexistieren: Architektur, Komposition, Literatur und Malerei. Dieses Stipendium fördert die Vernetzung zwischen Schöpfern aus verschiedenen Bereichen und das war auch bei diesem Projekt der Fall. Zum 10-jährigen Jubiläum dieser Auszeichnung hat InterArtes (die den Gargonza Arts Award vergibt) in Zusammenarbeit mit dem Kölner Opernhaus drei Gewinnerteams zusammengestellt, um gemeinsam drei Kurzopern zu kreieren. Also habe ich die Musik für die Oper *Lunarium* selbst geschrieben. Das Libretto stammt von Anne-Kathrin Heier, das Video stammt von Fabian Altenried und das Bühnenbild stammt von dem Architekten René Kersting. Wir sind also alle ehemalige Stipendiaten dieses Stipendiums. Aufgrund der offensichtlichen Situation wurde unsere Arbeit komplett auf Distanz durchgeführt. In dieser Zeit waren wir gezwungen, alle Interaktionen durch Tools zu haben, die wir jetzt alle gut kennen: Zoom, E-Mail...

Die Arbeit an einem so komplexen Projekt wie der Oper war aus dieser Sicht sehr anspruchsvoll, die anderen Teilnehmer kannte ich zuvor nicht (wir haben das Stipendium in verschiedenen Jahren bekommen). Sicherlich wäre der Arbeitsablauf unter normalen Bedingungen ganz anders verlaufen, daher finde ich es eine tolle Leistung, dass wir es tatsächlich geschafft haben, das ganze Projekt fertigzustellen und die Kurzoper zum Leben erweckt wurde, obwohl ich die Live-Mitglieder nur bei den Proben in Köln gesehen habe, als unser kreativer Teil des Prozesses bereits abgeschlossen war.

Aber wie haben Sie angefangen, die Oper zu komponieren? Haben Sie das Konzept im Voraus erstellt? Wie waren die Minuten? Sie haben mir gegenüber erwähnt, dass das Libretto sehr komplex war, es war schwer, sich auf 30 Minuten Musik zu konzentrieren.

Richtig, das Libretto war die Grundlage dieser Oper, mit Ausnahme des Ensembles (Orchester des Kölner Opernhauses), und ich habe mich auch bei der Gestaltung des musikalischen Teils der Oper strikt daran gehalten. Die Länge (30 Minuten) war vorgegeben und beeinflusste in gewisser Weise auch die Entscheidung, auf einen guten Teil des Librettos zu verzichten. Dieser war ursprünglich recht komplex gestaltet und eher für abendfüllende Arbeiten geeignet, da er viele Nachbildungen und fünf Szenen enthält. Am Ende haben wir uns entschieden, nur die Texte der ersten und zweiten Szene zu verwenden, die auch im musikalischen Kontext den 30-minütigen Rahmen ausfüllten und dennoch einen stimmigen dramaturgischen Bogen beibehielten.

Wie sah es mit der Vorbereitung der Aufführung aus? Hatten Sie beim Schreiben schon eine genaue Vorstellung davon, wie die Oper funktionieren wird, oder haben Sie in den Proben einige Lösungen gefunden? Ich kann mir vorstellen, dass Sie so viel Arbeit wie möglich einreichen mussten?

Musikalisch wurde die Arbeit praktisch vollständig mit der Materialeinreichung abgeschlossen. Auch die Arbeit im Opernhaus war recht reibungslos, sehr professionell und klar, da jede Stunde Proben mit dem Orchester viel Geld kostet. Wir haben einige kleinere Korrekturen an den Proben vorgenommen, insbesondere an den Gesangsphrasen, als wir nach ihrer effektivsten rhythmischen Identität in Kombination mit der Aussprache des Textes suchten.

Wie sind Sie mit der Inszenierung des Werkes umgegangen? Hat das das Komponieren beeinflusst? Sie haben einmal gesagt, dass Sie beim Komponieren oft eine Vision von Tanzchoreografie haben - war das beim Schreiben einer Kurzoper praktisch?

Auch diesmal nicht, da ich wusste, dass das Bühnenbild in der Domäne des Regisseurs liegen würde, also beschränkte ich mich lieber auf die Angabe, wie lange die Pausen zwischen den einzelnen Phrasen sein sollten, wenn das Libretto zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Protagonistenaktivität vorsieht.

/... /

Marina B. Žlender

Original:

Matej Bonin in operno delo *Lunarium* v Kölnu

Glasbena mladina SLO

foto: Teresa Rothwangl

Iz tiskane izdaje (izid: 23. decembra 2021)

Skladatelja Mateja Bonina iz Kopra ni treba posebej predstavljati, saj smo v Glasni predstavili njegovo Gimnastiko nesmisla. Boninovo mednarodno delovanje odraža njegova zanimanja, predvsem pa znanje in izkušnje, saj je že kot mlad skladatelj prejel več nagrad (študentska Prešernova nagrada, nagrada Gargonza Arts Award), na mednarodni skladateljski tribuni Rostrum v Talinu pa je doživel velik uspeh z zmago v kategoriji do 30 let. Prav tako je sodeloval na kompozicijskem seminarju, ki ga organizira Ensemble Modern. Matej Bonin ustvarja tudi s slovenskimi umetniki in zasedbami, njegov zadnji podvig pa je mini opera *Lunarium*, ki je bila uprizorjena v operni hiši v Kölnu. Sicer je Matej Bonin predavatelj na Akademiji za glasbo v Ljubljani in na Umetniški gimnaziji v Kopru.

Pred kratkim je bila v Kölnu izvedena tvoja kratka opera *Lunarium*, ki je nastala kot plod sodelovanja z drugimi umetniki (pisateljica libreta, slikar, arhitekt in ti). Če se prav spomnim, gre za nadaljevanje sodelovanja iz rezidence v vili Gargonza?

Na neki način drži. Štipendijo v Gargonzi sem prejel leta 2014, rezidenca pa je organizirana tako, da v tej vili tri mesece sobivajo ustvarjalci različnih področij: arhitekture, kompozicije, literature in slikarstva. Ta štipendija spodbuja povezovanje

med ustvarjalci različnih področij in prav tako je bilo pri tokratnem projektu. Ker gre za 10. obletnico podeljevanja te nagrade, je organizacija InterArtes (ki podeljuje nagrado Gargonza Arts) v sodelovanju s Kölnsko operno hišo zasnovala tri ekipe preteklih nagrajencev, ki so skupaj ustvarili tri kratke opere. Sam sem torej napisal glasbo za opero *Lunarium*. Libreto je napisala Anne-Kathrin Heier, video je delo Fabiana Altenrieda, za scenografijo pa je poskrbel arhitekt René Kersting. Vsi smo torej nekdanji prejemniki te štipendije. Naše delo je zaradi covidnih razmer potekalo v celoti na daljavo. V tem času smo bili primorani imeti vso interakcijo prek orodij, ki jih v teh časih vsi dobro poznamo: Zoom, e-pošta ... Delo pri tako kompleksnem projektu, kot je opera, je bilo s tega vidika zelo zahtevno, saj pred tem drugih sodelujočih nisem poznal (štipendijo smo prejeli v različnih letih). Zagotovo bi proces dela v običajnih razmerah potekal bistveno drugače, zato se mi zdi kar velik dosežek, da nam je celoten projekt uspelo dejansko izpeljati in je kratka opera zaživela, čeprav sem člane ekipe v živo videl šele na vajah v Kölnu, ko je bil naš ustvarjalni del procesa že zaključen.

Kako pa si se lotil komponiranja opere? Si vnaprej pripravil koncept? Kako je bilo z minutažo? Omenil si mi, da je bil libreto zelo kompleksen, da ga je bilo težko skoncentrirati v 30 minut glasbe.

Drži, libreto je bil osnova te opere, če izvzamem zasedbo (orkester Kölnske operne hiše), in tudi po njem sem se strogo ravnal pri snovanju glasbenega dela opere. Dolžina (30 minut) je bila vnaprej določena in je tudi na neki način vplivala na odločitev, da smo se odpovedali dobršnemu delu libreta. Ta je bil sprva zasnovan kar precej kompleksno, bolj primeren za celovečerno delo, saj vsebuje veliko replik in pet scen. Na koncu smo se odločili uporabiti samo besedilo prve in druge scene, kar je tudi v glasbenem kontekstu zapolnilo 30-minutni okvir in še vedno ohranilo koherenten dramaturški lok.

Kako pa je bilo s pripravo izvedbe? Si imel ob pisanju že natančno idejo, kako bo delovala opera, ali si morda kakšne rešitve našel na vajah? Predstavljam si, da si moral oddati čim bolj zaključeno delo?

Z glasbenega vidika je bilo delo zaključeno praktično v celoti z oddajo materiala. Tudi proces dela v operni hiši je precej utečen, zelo profesionalen in rigiden, saj vsaka ura vaj z orkestrom stane veliko denarja. Na vajah smo naredili sicer nekaj manjših popravkov, predvsem pri pevskih frazah, ko smo iskali njihovo najučinkovitejšo ritmično identiteto v kombinaciji z izgovarjavo besedila, sicer pa je bilo v notnem gradivu vse že zapisano predhodno in je dirigent s pevci in orkestrom predvsem vadil pripravljeno gradivo.

Kako si se soočil s scensko postavitvijo dela? Je to vplivalo na komponiranje? Nekoč si dejal, da imaš ob komponiranju pogosto vizijo plesne koreografije – ti je to prišlo prav pri pisanju mini opere?

Tokrat niti ne, saj sem vedel, da bo odrska postavitve v domeni režiserja, zato sem se raje omejil na informacijo, koliko dolgi premori morajo biti med posameznimi frazami, če libreto predvideva neko dejavnost protagonista v danem trenutku.

/.../

Marina B. Žlender