

Marelize Gerber

Úspechom pre mňa je,
ked' môžem byť tou
najlepšou verziou samej
seba a vykvitnúť tam, kde
ma zasadia

Známa rakúska sopranistka Marelize Gerber nám umožnila vstúpiť do sveta plného krásnej hudby, ale rovnako nám porozprávala o svojom živote a práci, ktorú považuje skôr za poslanie.

Pani Gerber, na úvod by bolo určite zaujímavé predstaviť našim čitateľom VÁŠ príbeh. Čo VÁS priviedlo k vážnej hudbe a jej interpretácii? Bola to vec náhody alebo vášeň k vážnej hudbe, ktorá vyvrcholila VAŠÍM rozhodnutím stať sa speváčkou?

→ Narodila som sa do hudobnickej rodiny, v ktorej klasická hudba vždy zohrávala dôležitú úlohu. Počúvali sme hudbu, často sme chodili na koncerty a do opery. Pamätam si, ako ma ako štvorročnú mama vzala na husľový koncert a spýtala sa ma, či by som chcela hrať na husle. Hned po tom som začala chodiť na hodiny hrania na husle. Milovala som hru na husle, lebo som nielen hrala sólo, ale mala aj príležitosť hrať v komorné či orchestrálne skladby s inými deťmi. Svoje prvé verejné vystúpenie ako sólová speváčka som mala ako štvorročná. Okrem toho som navštěvovala hodiny klavíra a „Kindermusik“ (detskej hudby) u mojej tety. Keď som mala šesť rokov, navštívila som prvýkrát predstavenie Pucciniho opery „Madame Butterfly“ v Štátnej opere. Speváci, orchester, javisko a samozrejme prenádherná Pucciniho hudba vo mne zanechali hlboký dojem. Keď som chodila na základnú školu, mala som šťastie na učiteľku, ktorá bola členkou operného zboru (zboristk-

ou) v Štátnej opere. Inšpirovala ma a pripravila ma na spevácke vystúpenia na rôznych festivaloch, súťažach či koncertoch. Takisto mi odporučila stať sa členkou detského operného zboru a vďaka tomu mať príležitosť byť na javisku a spolupracovať s profesionálnymi umelcami. Toto ma istým spôsobom priviedlo k tomu, že som začala navštěvovať profesionálne hodiny spevu s Ks Mimi Coertse (známou koloratúrnou sopranistkou Viedenskej štátnej opery) a k štúdiu operného spevu a hudobných vied na univerzite. A boli to hlavne moji rodičia, hoci sami neboli profesionálnymi hudobníkmi, ktorí mňa a moju sestru podporovali a povzbudzovali v tom, aby sme nastúpili kariéru profesionálnych hudobníkov.

Prečo ste nestavili na populárnu hudbu, okolo ktorej je sústredená väčšina pozornosti a s ňou spojenej popularity?

→ Ako klasickí hudobníci máme rozsiahle spektrum hudobnej literatúry (od stredoveku až po skladateľov 21. storočia) a to spôsobilo, že vo mne vzplanula väšeň pre vážnu hudbu. Neoceniteľná hodnota pokladu, ktorý sa skrýva v tomto repertoári, spôsobila, že sa vo mne nikdy nezobudila túžba vydáť sa iným hudobným smerom.

LIZELLE DE WIT PHOTOGRAPHY ©

Aké hodnoty v hudbe uznávate?

→ Podľa môjho názoru je hudba len o komunikácii. Komunikácia je univerzálnou rečou. Ako umelec mám najdôležitejšiu úlohu komunikovať prostredníctvom hudby s mojimi kolegami, ktorí spolu so mnou vystupujú na javisku a s našim obecenstvom. Sme skladateľovými poslami alebo prostriedkami. Mojim cieľom je dotknúť sa a zarezonovať v dušíach poslucháčov. Mojou najväčšou odmenou je, ak sa mi mojím výkonom podarí osloviť a dotknúť sa čo len jednej duše.

Nemáte niekedy pocit, že vážna hudba je sice úžasná a predstavuje skutočné umenie, ale v hudobnom priemysle predsa len ľahá za kratší koniec?

→ Samozrejme, vážna hudba je len jedným odvetvím hudobného priemyslu. Hudobný priemysel ako taký sa za posledné desaťročie vďaka technologickému vývoju veľmi zmenil. Vďaka technológií je možné osloviť mnoho ľudí, ktorí nikdy predtým nemali možnosť navštiviť koncerty vážnej hudby, operu atď. Podľa môjho názoru interpreti vážnej hudby nikdy nemali viac poslucháčov ako v dnešnej dobe, a to vďaka technológií. Rovnako tak hlboko verím v budúce formovanie a vývoj mladého obecenstva prostredníctvom hudobnej mediácie (sprostredkovania hudby - Musikvermittlung) – predstavovanie vážnej hudby, opery apod. Defom a mladým ľudom.

Všimol som si, že VAŠÍM oblúbeným interpretom je Mozart. V čom vás fascinuje jeho hudba a celkovo hudobné posolstvo?

→ Mozart je jednoznačne JEDNÝM z mojich oblúbených skladateľov. Vždy ma fascinovala jeho genialita – jedinečnosť a výnimcoňa krásy jeho melódii, intelektuálna a emocionálna hlbka, jasnosť, rovnováha, transparentnosť, umelecká väšeň, akoby detská jednoduchosť, humor, jeho, na tú dobu progresívne, myšlenie a rozsah diel, ktoré za svoj krátky život skomponoval. Mozartova hudba je ako balzam na môj hlas. Spievaním Mozarta si udržia-

vam svoj hlas zdravý a je to takmer každodenná súčasť mojej hľasovej hygieny. Nikdy ma neuvádí počúvať jeho hudbu, či pracovať na Mozartovom repertoári. Hoci som Mozartovo Requiem spieval takmer stokrát, vždy si to vychutnám ako by to bolo prvý raz.

Počas VAŠEJ kariéry ste vystupovali na mnohých prestížnych hudobných festivaloch a spoznali mnohých hudobníkov, ktorí VÁS sprevádzali. Ktoré hudobné podujatia vo VÁS zanechali mimoriadny dojem? Prípadne, zachovali ste si v pamäti niektorého z hudobníkov, s ktorým ste spolupracovali?

→ Najpamätnejšie hudobné podujatia boli hlavne tie, keď som spolupracovala a vystupovala s hudobníkmi, ktorí sa špecializujú na ranú hudbu. Napríklad pravidelná spolupráca a nahrávanie s L'Orfeo Baroque Orchestra. Dirigent Michi Gaigg ma vždy inšpiruje a motivuje k tomu, aby som opernú rolu vytvárala muzikálne takým spôsobom, o ktorom som si vždy mysla, že nie je možný. Ako speváčka špecializujúca sa na ranú hudbu som sa veľa naučila o barokovom štýle od instrumentalistov, hlavne od harfistov ako Stefan Gottfried, Andreas Küppers, Erich Traxler a mnoho iných. Vďaka hudbe som mala šťastie vidieť svet a cestovať do mnohých krajín ako Mexiko, Japonsko, Hong Kong, Čína, USA, Turecko, Sýria a takmer všetky európske krajiny. Na týchto koncertných turné som mala to privilégium navštiviť miesta, ktoré by som, ak by som nebola umelcom, nikdy nevidela; stretla som mnoho ľudí z rôznych kultúr, hovoriacich rôznorodými jazykmi a získala spomienky, ktoré pretrvávajú do konca života.

Jednou z mojich najkrajších spomienok navždy bude vystúpenie v Zlatej sále vo viedenskom hudobnom spolku (Vienna Musikverein). Akustika tejto sály je dych berúca a vystúpiť na javisku, kde vystupovalo tak veľa renomovaných umelcov, je nesmierna česť. Ďalšími vrcholmi boli koncertné vystúpenia v Tokyo City Opera Hall, Tonhalle Zürich, Resonanzen (rezonancie) vo Viedenskom koncertnom dome, (Vienna Konzerthaus), Müpa Budapest's a mnoho ďalších. Spievanie na svetovej premiére Rameauovej

CHRISTIAN HUSAR ©

opery Zéphyre vo Viedni ako aj Nerone (Agripinna- GF Händel), Amital (Betulia Liberata - WA Mozart) a hlavná ženská role v Kráľovnej víl - Fairy Queen (H Purcell) budem vždy považovať za operné vrcholy.

Ked' som navštívil VAŠU oficiálnu stránku, tak ma príjemne prekvapili fotografie z VAŠICH vystúpení. Zaujalo ma moderné poňatie, ktoré týmto spôsobom určite dokáže zaujať aj milovníkov súčasnej hudby. Ako vnímate moderné spracovanie opier, v ktorých účinkujete – najmä Le Cinesi, Agrippina a Zéphyre? Dokázali osloviť mladé publikum?

→ Hoci sa špecializujem na barokové gestá a tanec, mala som príležitosť spolupracovať s jedným z najlepších svetových režisérov, Sigridom T'Hooftom, a v tejto oblasti takisto rada spolupracujem aj s režisérmi, ktorí využívajú moderné koncepty pri inscenácii barokových opier. Oba koncepty považujem za zaujímavé. Diváci počas obdobia baroka poznali „reč“ barokových gest, čo ale nie je prípad súčasného moderného diváka. Pomocou moderných konceptov sa režiséri snažia zaujať dnešného diváka tak, že vytvárajú postavy, s ktorými sa diváci môžu identifikovať v rámci súčasného sveta a kultúry. A týmto sa môžu určite oveľa ľahšie osloviť mladého diváka.

Svet a život umelcov je často pod drobnohľadom médií a rovnako príťahuje pozornosť fanúšikov. Ako čelite popularite, ktorá sprevádzza život umelcov?

→ Zostal úprimnou v umení a vystupoval čo najdokonalejšie – to sú moje hlavné ciele. Pozornosť fanúšikov a popularita sú súčasťou profesie, ale nikdy by nemali byť hlavnou prioritou. Podľa môjho názoru by to malo byť vždy dobre vyvážené – pozornosť a médiá by nikdy nemali vyrúsiť speváka od jeho povinnosti byť umelcom a interpretom par excellence.

Na jednej strane poskytuje umelecký život množstvo slobody, ale na druhej si vyžaduje veľkú sebadisciplínu a rovnako požiera množstvo voľného času. Dokážete si pri VAŠEI práci nájsť čas aj pre seba? Čo pre VÁS znamená relax?

→ Áno, byť profesionálnym umelcom sa spája s dvoma základnými požiadavkami, a to disciplínou a kontinuálnou drinou. Kedže umelec je takisto človek, potrebuje si dobiti baterky. Cvičenie, tvorba, vystupovanie a cestovanie dokážu byť fyzicky aj emocionálne vyčerpávajúce a je dôležité mať čas na relax a obnovu sil. Napríklad, keď som vo Viedni, sú dlhé prechádzky Viedenským lesom s mojim jazvečíkom Mimi tým vzácnym momentom, kedy môžem stráviť čas v tichu, regenerovať a oceňovať život a všetko, čo Boh stvoril. Takisto relaxujem v kruhu svojej rodiny, hlavne so sestrou Anzél, ktorá tiež žije vo Viedni a je violončelistkou. Milujeme spolu cestovať, navštěvovali a objavovali nové miesta.

A na záver by som sa rád dozvedel VAŠE vnímanie úspechu. Akoby ste ho charakterizovali? Čo VÁM úspech v živote umožňuje?

→ Úspechom pre mňa je, keď môžem byť tou najlepšou verziou samej seba a vykvitnú tam, kde ma zasadia. Úspech znamená pokračovať v raste a rozvoji, neprestávať v učení či už ako ľudská bytosť alebo umelec. Úspech taktiež znamená, že dokážem v živote oceniť maličkosti a byť požehnaním pre iných ľudí.

Mrs Gerber, as an introduction, it would be interesting for our readers to know your story. What led you to classical music and its interpretation? Was it a coincidence or a passion for classical music that culminated in your decision to become an opera singer?

/// I was born into a family of musicians where classical music always played an important part of our lives. We were constantly listening to music, going to concerts and to the opera. I remember when my mother took me to a violin performance when I was four years old and asked me if I would like to play the instrument. I immediately started lessons. I loved playing the violin as I not only played solo but also had the opportunity to play chamber music and orchestral pieces with other children. I gave my first public performance as a solo singer at the age of four. I also took piano lessons and "Kindermusik" classes with my aunt. When I was six years old I attended Puccini's opera "Madame Butterfly" for the first time at the State Opera. The singers, the orchestra, the stage and of course Puccini's wonderful music left a profound impression on me. When I attended primary school I was fortunate enough to have a teacher who was a member of the opera chorus at the State Opera. She inspired and prepared me to sing at different festivals, competitions and concerts. She also recommended that I join the Children's Opera Chorus and I had the opportunity to be on stage working with professional artists. This experience paved the way to professional singing lessons with Ks Mimi Coertse (a renowned coloratura soprano at the Vienna State Opera) and studying Opera Performance and Music Science at the University. My parents, although not professional musicians themselves, supported and encouraged my sister and I in our pursuit to follow a career as professional musicians.

Why did you not choose to go into popular music that is linked with more visibility, celebrity and popularity?

/// The broad spectrum of music knowledge that we learn as classical musicians (from the Medieval times to the 21st century compositions) inflamed my passion for the classical music genre. The immeasurable treasure of repertoire never awakened the desire to go in a different musical direction.

What do you value most about music?

/// In my opinion music is all about communication. Communication is a universal language. As an artist it is my ultimate task to communicate with my colleagues performing with me on stage and with our audience through music. We are the composer's messengers or vessels. My goal is to touch and move the souls of the audience. If I achieve touching just one soul in a performance it is the greatest reward.

Do you sometimes feel that although classical music is amazing and is a pure Art form, its popularity is declining because the music industry is killing it off?

/// Of course classical music is only one branch of the bigger music industry. The music industry has changed dramatically during the past decade due to technological development. Many people that have never had the opportunity to attend classical music concerts, operas etc. can now be reached thanks to these technological innovations. In my opinion, classical musicians have never had such large audiences as they have at present thanks to technology. I also strongly believe in building and developing young audiences for the future through music mediation (Musikvermittlung) - introducing children at a young age to classical music, opera etc.

I see Mozart is your favourite composer. What fascinates you about his music and his musical message?

/// Mozart is definitely ONE of my favourite composers. I am always fascinated by his geniality - the uniqueness and exceptional beauty of his melodies, the intellectual and emotional depth, clarity, balance, transparency, artistic passion, childlike simplicity, humour, his progressive thinking for his time and the vast amount of works that he composed in his short lifetime. Mozart's music is like balm for my voice. I keep my voice healthy by singing Mozart and it is an almost daily part of my vocal hygiene routine. I will never tire listening and performing his music as well as working on the Mozart repertoire. Although I have performed Mozart's Requiem nearly hundred times now, I enjoy every performance anew.

In your career you have performed in many prestigious music festivals and you have met a plethora of musicians who have accompanied you. Which musical events made an extraordinary impression on you? Do you still remember some of musicians you have worked with?

/// The most memorable musical events were the times that I worked and performed with musicians who specialized in early music. For example, working and recording with L'Orfeo Baroque Orchestra on a regular basis. The conductor, Michi Gaigg, always inspires and motivates me to create the opera role musically in a way I never thought possible. As a singer, specializing in early music, I've learned the most about the baroque style from instrumentalists, especially harpsichordists like Stefan Gottfried, Andreas Küppers, Erich Traxler and many others.

Through music I was also fortunate enough to see the world, traveling to countries like Mexico, Japan, Hong Kong, China, the US, Turkey, Syria and almost all of the European countries. On these concert tours I had the privilege of seeing places that I might never have seen if I wasn't a musician, meeting a myriad of people from different cultures, speaking a multitude of languages and making memories that will last a lifetime. Singing in the golden hall of the Vienna Musikverein will always be one of my fondest memories. This hall's acoustics are breath-taking, and walking onto a stage where so many renowned artists have performed is an immense honour.

Further highlights were concert performances in the Tokyo City Opera Hall, Tonhalle Zürich, Resonanzen at the Vienna Konzerthaus, Müpa Budapest's and many more. Singing in the world stage première of Rameau's opera "Zéphyr in Vienna" as well as "Nerone" (Agripinna- GF Händel), "Amital" (Betulia Liberata - WA Mozart) and the leading female role in "Fairy Queen" (H Purcell) will always stand out as operatic highlights.

When I visited your official website, the photos from your performances pleasantly surprised me. What interested me was the modern conceptualization of the productions, that can also be interesting for fans of contemporary music. What do you think of the contemporary operas, in which you perform – particularly Le Cinesi, Agrippina a Zéphyre? Can they reach a younger audience?

/// Although I specialized in Baroque gestures and dance and have had the opportunity to work with one of the world's leading directors, Sigrid T'Hooft, in this field, I also enjoy working with directors using modern concepts for their staging of Baroque operas. I find both concepts interesting. Audiences during the Baroque period knew the 'language' of the Baroque gestures which is not the case with our modern audiences today. With modern concepts, directors try to reach the audiences of today creating characters that the audience can identify with in today's world and culture. They can definitely reach a younger audience in this way.

The life of a successful artist is often under media scrutiny and can attract the attention of fans. How do you deal with the popularity that accompanies your career in the arts?

/// To stay true to the art, and performing with excellence are my main goals. The attention, fans and popularity are part of the profession but should never be the main priority. In my opinion, there should always be a good balance - the attention and media should never distract the singer from their duty to be an artist and performer of the highest calibre.

Being an artist affords a lot of freedom but also requires discipline and limited free time. Do you manage to find time for yourself? What does relaxation means to you?

/// Yes, two of the essential requirements for being a professional artist is definitely discipline and continuous hard work. As an artist one also needs to recharge one's batteries. Practising, creating, performing and traveling can be physically and emotionally exhausting and time to relax and recuperate are essential. Nature is one of the most refreshing places to relax. Going for long walks in the Viennese woods with my Dachshund, Mimi, when I'm in Vienna is precious time that I can spend in silence, recuperating and also admiring life and God's creation. I also relax just being with my family especially my sister, Anzél, who also lives in Vienna and is a cellist. We love to travel and visit and explore new places together.

And lastly I would like to know about your idea of success. How would you describe it? What does the success in your life enable you to do?

/// Success for me is when I can be the best version of myself and bloom where I'm planted. Success means I continue to grow and develop and never stop learning as a human being and artist. Success also means I can appreciate the small things in life and be a blessing to other people.

LIZELLE DE WIT PHOTOGRAPHY ©