



JOHN RUTTER, componist en dirigent "Wat mij inspireert om muziek te schrijven"

door Lillian Mulder-Lubega



Look at the world: Everything all around us
Look at the world: and marvel everyday
Look at the world: So many joys and wonders
So many miracles along our way

Refrain

Praise to thee o lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share and every blessing
All things come of thee

Look at the earth: Bringing forth fruit and flower
Look at the sky:
The sunshine and the rain
Look at the hills, look at the trees and mountains,
Valley and flowing river field and plain.

https://www.youtube.com/watch?v=otw_zbhd3gE

Muziekcentrum Paul Snoek organiseert 'Singing days met John Rutter' in de Petrus & Pauluskerk in Soest. Deze muziekworkshops zijn bijna altijd uitverkocht want koorleden en individuele zangers komen uit het hele land. Het is niet zo verrassend, want Rutters werk, vooral de seculiere muziek, wordt veel uitgevoerd. Voor een koorzanger is zo'n dag een 'must' als het kan. Rutter is vooral bekend door zijn Christmas carols die worden uitgevoerd door vele koren ter wereld. Ook bij de Engelse koninklijke familie is zijn werk zeer geliefd.

Op zo'n middag vertelt Rutter ook hoe hij te werk gaat en wat hem inspireert.

Regelmatig wordt hij benaderd om een stuk te componeren voor belangrijke gebeurtenissen. Deze composities zijn in het algemeen minder bekend dan de Christmas carols.

Tijdens deze Rutter-workshop wordt zijn muziek ingestudeerd en geeft hij ook nuttige aanwijzingen hoe hij wil dat zijn muziek uitgevoerd wordt. Aanwijzingen over o.a. het gebruik van kop- en borststem, de uitspraak en bij de lange noten zegt hij: **"take the note on a journey, let the note travel"**.

Zijn muziek is ontroerend en troostend en dat komt misschien vooral door de tekst, de melodieën en de stemmen van zijn Cambridge Singers.

In ieder geval is het bijzonder dat hij de bedoeling en de achtergrond van zijn muziek persoonlijk toelicht, met veel muzikaliteit, humor en bescheidenheid.

Een paar voorbeelden

Look at the world heeft hij in 2004 geschreven voor een campagne ter bescherming van landelijk Engeland. Het was de 70ste verjaardag van the Council for the Protection of Rural England.

"While composing my music, I am alone, a bit lonely, I would say. But when I have created the music, I then get together with other people to perform it. For me is that lots of fun and for sure, the most satisfying moment."
John Rutter

Look to the day
when the world seems new again:
Morning so fresh you could touch the sky;
The earth smells sweet
and ev'ry flower looks bright,
Shining in a dewy light as you wander by.
Taking the time to enjoy each moment;
Tasting the fruits spread along your way,
Knowing there's time to spare,
Dreams you can dream and share:
Look to the day, look to the day.

<https://www.youtube.com/watch?v=F3RKVqL8KAK>

A flower remembered can never wither
Forever blooming as bright as day
It's fragrance ling-ring like music softly playing
A gentle voice that saying
I'll never fade away
I hear the echoes of many voices
Sometimes they're distant
sometimes so clear
Through all the sounds of life
they seem to whisper
Will you remember Will you remember
Will you remember

https://www.youtube.com/watch?v=OGfluW1Y_Yo



Geïnspireerd door de muziek van Michel Legrands film *Les Parapluies de Cherbourg*, heeft Rutter in 2005 **Blow, blow, thou winter wind** gecomponeerd.

Rutter: "Het gedicht is van William Shakespeare, die van muziek hield en vaak gebruikte in vele van zijn dramastukken. Het gaat o.a. over veinzen van vriendschappen en over ondankbaarheid van mensen, beide zeer kwetsend."

<https://www.youtube.com/watch?v=180PZsJCxoY>

Op een dag werd hij gebeld door The Cancer Research UK met de vraag of hij muziek zou willen componeren die uitgevoerd zou worden tijdens hun Thanksgiving in Ely Cathedral op 23 september 2007. Hij heeft toen **Look to the day** gecomponeerd.

Rutter: "Zijn tekst benadrukt wat nu al bereikt is in de behandeling van kanker. En ook de hoop voor nieuwe doorbraken in de strijd tegen kanker."

Rutter heeft de muziek ook gecomponeerd ter nagedachtenis aan zijn ouders die aan kanker overleden zijn.

Rutter: "Zo werd ik ook gevraagd om een stuk te componeren voor de herdenking van de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Fukushima, Japan in maart 2011."

Het werd **A flower remembered**. "De inspiratie heb ik gevonden in de Japanse gedichten, waarin de natuur en het landschap vaak wordt verbeeld".

Rutter: **Candlelight Carol** (2002) was een opdracht voor een klein parochiekoor in Pittsburgh (VS), diens woordvoerder deed net alsof de parochie geen geld had. Toch was die man verantwoordelijk voor honderdduizenden dollars van het (regional) katholieke kerkbestuur."

<https://www.youtube.com/watch?v=MbudPRPrFWI>

In 2018 componeerde Rutter het volkslied voor de World Choir Games in Zuid-Afrika: **One Voice**. Het werd uitgevoerd bij de opening van de Games.

Rutter: "Ik moest iets schrijven wat niet religieus was omdat deelnemers van verschillende landen afkomstig waren. De inspiratie was deze ontmoeting die probeerde harmonie in deze onrustige wereld te brengen."

<https://www.youtube.com/watch?v=7q8vmRcaFa8>

For the beauty of the earth gecomponeerd voor Rosemary Heffley and the Texas Choral Directors Association - celebrating the gift of life." Het leven vieren. Rutter stelde de tekst voornamelijk samen vanuit de bijbel en gedichten.

www.youtube.com/watch?v=1bDoMfYErE

When music sounds, gebaseerd op een gedicht van Walter de la Mare. Rutter componeerde het stuk als homage aan J. S. Bach.

<https://www.youtube.com/watch?v=MAvZQNfZUIY>

The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious,
and be gracious unto you

The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious,
and be gracious unto you

The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
And give you peace,
Amen

<https://www.youtube.com/watch?v=ICpxgEHqjFA>

Rutter werd geïnspireerd om muziek te gaan studeren door Edward T. Chapman die directeur muziek was op zijn school. Hij schreef ***The Lord bless you and keep you***, ter nagedachtenis aan Chapman.

Later werd Rutter ontdekt door Sir David Willcocks, de directeur van King's College Choir. Via hem kwam Rutter in contact met Oxford University Press die tot vandaag zijn werken uitgeeft.

Dit muziekstuk werd geschreven in opdracht van het Bach Choir ter viering van de 70ste verjaardag van Sir Willcocks.

En toen in 2016 BREXIT werd aangekondigd heeft hij de Catalan Lullaby, ***El Noi de la Mare (Carol of the gifts)*** bewerkt als 'vaarwel' aan Europa tijdens zijn kerstconcert.

<https://www.youtube.com/watch?v=j6nME-yiGFY>

The gift of each day - een stuk met een zacht karakter.

Rutter: *"A celebration of the living earth, of creation, and of life itself"*.

<https://www.youtube.com/watch?v=MqQ-iBZbacY>



Kum ba yah, een African-Amerikaans spiritueel gezang, bewerkt door Rutter ter nagedachtenis van Nelson Rolihlahla Mandela, voormalige President van Zuid Afrika.

Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah!

Someone's crying, Lord, Kum ba yah

Someone's praying, Lord, Kum ba yah

Someone's singing, Lord, Kum ba yah

Mary's Lullaby (2002) een stuk dat hij heeft toegewijd aan zijn vrouw omdat het haar favoriete stuk is.

Rutter: *"Als je in oktober een kerstlied zingt, is dat niet te vroeg? .. wordt aan mij gevraagd. Nee, want voor een dirigent kan Kerst nooit te vroeg genoeg komen."*

See the child that Mary bore, On her lap so softly sleeping,
In a stable cold and poor Ox and ass their vigil keeping.

Sing lullaby, sing lullaby, My own dear son, my child.
Lullaby, sing lullaby, Lullaby, my little baby.

Flights of angels round his head, Sing him joyful hymns of greeting
Peace on earth, goodwill to men, Each to each the song repeating.

Shepherds kneeling by his bed, Offer homage without measure.
Wise men, by a bright star led, Bring him gifts of richest treasure
www.youtube.com/watch?v=cdb7YqYe2gk

Magnificat
Anima mea dominum
Et exultavit spiritus meus in deo
In deo salutari meo
Quia respexit humilitatem
ancilae suae
Ecce enim
Ex hoc Beatam
Omnes generationes

<https://www.youtube.com/watch?v=K9YRn0BVmWM>



Met koorvriendinnen naar Rutter: Anna, Miep en Marianne

Zoals vele componisten heeft Rutter ook een *Requiem* gecomponeerd en ... een *Magnificat*, de lofzang van Maria.

Hij componeerde zijn *Magnificat* pas in 1990. Waarom het zo lang duurde voordat hij een *Magnificat* componeerde, zei hij: "... drie woorden: Johannes - Sebastian - Bach! Omdat zijn *Magnificat* één van de beroemdste, mooiste en grootste koorwerk is, durfde ik niet een *Magnificat* te componeren."

Rutter componeerde uiteindelijk zijn *Magnificat* voor een concert in Carnegie Hall in New York waaraan vele koren uit heel America meededen. In zijn gedachten vermoedde hij dat de zangers opgewonden zouden zijn om op te treden in deze grote zaal en wilde hij dus een vrolijk en feestelijk stuk schrijven.

Hij vond de inspiratie in de manier waarop de zuidelijke landen zoals Italië, Spanje, Tenhemelopneming vieren. 15 augustus is altijd een groot feest in die landen en wordt gevierd met vrolijke muziek, pret, dans en wijn. Vandaar dat zijn *Magnificat* deze sfeer heeft, vol van vreugde, dans en pret.

Lees verder:

https://www.mijnorgelzoektocht.nl/local/userfiles/mijnorgelzoektocht1/Interview_John_Rutter.pdf

*"Make music your life
and let nobody try to stop you."*

John Rutter

