Mikis Theodorakis

“Met diepe ontroering en een eindeloos applaus nemen we afscheid van Mikis Theodorakis, strijder en schepper, leider en pionier van een nieuwe, strijdbare kunst in de muziek.”

Zo luidde een uitgebreide necrologie over Mikis Theodorakis, waarin het Centraal Comité van de Communistische Partij van Griekenland (KKE) zijn heroïsche leven en artistieke werk op gepaste wijze eerde.

Hieronder volgt de volledige tekst:

Impulsief, geïnspireerd en gedreven door de passie om iets aan het volk te geven, is Theodorakis erin geslaagd om in zijn majestueuze oeuvre de hele epische strijd van het volk in ons land in de 20e eeuw weer te geven. Hij maakte immers zelf deel uit van deze epische strijd.

Vanaf zijn 17e organiseerde hij zich in de EAM en kort daarna in de KKE en nam hij deel aan het nationale verzet. In december 1944 vocht hij in de bloedige slag om Athene en na de nederlaag van het Democratisch Leger deelde hij met zijn kameraden als balling in Ikaria het lot van de brute vervolging door de burgerlijke staat en het martelaarschap van Makronissos, waar hij op wrede wijze werd gemarteld. Vervolgens vocht hij binnen de EDA en bij de Lambrakisten voor de culturele renaissance, waarbij hij zijn illegale optreden tegen de dictatuur van de kolonel in 1967 “betaalde” met nieuwe beproevingen, gevangenisstraffen en verbanning. De concerten die hij tot de val van de dictatuur in het buitenland en vervolgens in heel Griekenland gaf, waren aangrijpend. In 1978 was hij KKE-kandidaat voor het burgemeesterschap van Athene, in 1981 en 1985 werd hij verkozen tot afgevaardigde van de partij. “Ik heb mijn sterkste en mooiste jaren doorgebracht in de gelederen van de KKE”, verklaarde hij tijdens de door de partij georganiseerde bijeenkomst ter ere van zijn 90 jaar artistiek en maatschappelijk engagement.

Theodorakis is inderdaad nooit de idealen van vrijheid en sociale rechtvaardigheid vergeten, die onvervuld bleven. Zijn werk is een voortdurende confrontatie met onrechtvaardigheid en defaitisme, een trompet van strijd, nieuwe gevechten, verzet, opstand en hoop. “Huil niet om het Griekse volk... waar het op de grond ligt... het zal zich vanaf het begin weer oprichten”, is zijn antwoord op de bitterheid en teleurstelling van een volk wiens dromen zijn vervuld.

Deze bevestiging van het leven en de strijd is niet oppervlakkig en altijd eenvoudig. Soms ontstaat ze door pijnlijke overpeinzingen. Mikis wist ongetwijfeld net zo goed als hij elke kleine en grote onrechtvaardigheid aan de kaak wist te stellen, zijn geloof te baseren op het feit dat liefde, geluk, vrede en vrijheid haalbaar zijn. Maar hoe ruw en luidruchtig hij ook omging met het “tweesnijdende zwaard”, het “lichtgevende zwaard” van zijn muziek, even gemakkelijk wist hij zijn zang te verzachten en met tedere gevoeligheid alles wat goed en mooi is in het leven en in de wereld te raken.

De muziek van Mikis is gemaakt van alle materialen die grote kunst vormen, de kunst die de polsslag van haar tijd vangt en de toekomst voorspelt. Het gevoel, het verstand, het geheugen en de ervaring van het volk dat strijdt, zijn de bron van haar inspiratie. “Wat we hebben gemaakt, hebben we van het volk genomen en geven we terug aan het volk”, zei hij, en dat was geen bescheidenheid. Theodorakis was zich er terdege van bewust dat zijn tijd een belangrijke rol speelde in zijn persoonlijke artistieke werk. Hij besefte dat de bijzondere aard en dynamiek van zijn kunst tot uiting zou komen in de acties van het volk en dat zijn eigen deelname aan het volksprotest, hoewel dit hem gedeeltelijk afleidde van zijn werk, zijn zuurstof was. “De kunstenaar die leeft en creëert in de strijd, verzekert zijn werk een bijzondere plaats”, verklaarde hij. Zijn werk is een briljant bewijs dat grote kunst altijd politiek is, of de maker dat nu wil of niet.

Theodorakis had ook vertrouwen in het volk. Hij geloofde dat het volk de kracht heeft om alles te bereiken wat de mens in zijn geschiedenis aan hoogstaand en moois kan creëren. Daarom creëerde hij met heilige toewijding een kunst die het volk verheft. Mikis heeft niet alleen het poëtische woord op voortreffelijke wijze op muziek gezet zonder het te verraden, maar hij heeft het ook opnieuw gecreëerd en in een vorm gebracht die rechtstreeks het hart van het volk raakte. “Hij bracht poëzie op de tafel van het volk, naast zijn glas en brood”, zoals Ritsos over hem schreef. Het is niet alleen de in de geschiedenis onherhaalbare dialoog tussen zijn muziek en de poëzie van Ritsos in “Epitaph”, die door de aangrijpende interpretaties van Bithikotsis en Chiotis, samen met de dood, een tijdloze volksrouw en hymne werd die de toekomst bevrucht. Theodorakis slaagde erin om met hoge poëzie tot de volksziel te spreken, zelfs door middel van veeleisende en voor het volksoor ongebruikelijke muziekvormen, zoals bijvoorbeeld in “Axion Esti” van Elytis, in “Epiphania-Averoff” van Seferis, in de “Spirituele Mars” van Angelos Sikelianos e.a.

In zijn oeuvre komen bijna alle muziekstijlen samen: de wegen van het volk en het volkslied, maar ook de antieke tragedie, de Byzantijnse zang, het klassieke lied, de symfonische muziek en de oratoria. Veelzijdig en zeer getalenteerd als hij was, creëerde hij ook een rijk literair oeuvre. Bij Mikis Theodorakis kwam artistiek genie samen met een rusteloze, alerte en creatieve persoonlijkheid die altijd de behoefte voelde om boven zichzelf uit te stijgen. Zijn muziek doorbrak de grenzen van het land, omdat de taal ervan de universaliteit had van het gemeenschappelijke lijden, de hoop en de visies die door alle volkeren, alle vernederden op aarde, worden gedeeld. De wereldwijde erkenning van zijn artistieke en maatschappelijke bijdrage werd bekroond met de Leninprijs voor de Vrede. En morgen zullen de volkeren in Griekenland, Turkije, Cyprus, de Balkan, het Midden-Oosten, overal op aarde samen zijn muziek zingen, het lied van de vrede.

Mikis hield ervan om “in de grote straten, onder de affiches” te wandelen en te ademen. En daar zal zijn muziek ook te horen blijven, inspireren, motiveren en onderwijzen. Met de muziek van Mikis zullen we verder gaan, totdat... “de klokken luiden” voor de sociale bevrijding. Maar ook als de “oorlog voorbij is”, zullen we hem niet vergeten... Hij zal bij ons zijn, ook als de “dromen rood worden”.

Onsterfelijke Mikis!

De KKE betuigt zijn oprechte medeleven aan zijn familie en wenst hen veel sterkte.

Omvangrijk artistiek oeuvre

Tot zijn belangrijkste werken behoren “Canto General” met teksten van Pablo Neruda, verschillende hymnen, waaronder de “Hymne voor de studenten”, die hij opdroeg aan de opstandelingen van de Polytechnische Hogeschool in Athene, maar ook een oneindige rijkdom aan werken die tot de klassieke muziek, het ballet en het theater behoren.

Theodorakis leverde de muziek voor vele films, zoals de beroemde film “Alexis Sorbas”, het politiek epos “Z - Anatomie van een politieke moord” van Constantin Costra-Gavras, en “De onzichtbare opstand”, eveneens met Costa-Gavras.

De Mauthausen-cantate en Oostenrijk

Met de verzen die de dichter Iakovos Kambanellis, die zelf in Mauthausen gevangen zat, in 1963 schreef en die Mikis Theodorakis op muziek zette, ontstond de Mauthausen-cantate, die door de componist zelf bij de première werd gedirigeerd en door Maria Farandouri werd gezongen. Een jaar later werd Theodorakis door de militaire junta gevangengenomen en werden zijn werken in Griekenland verboden.

Na de jaarlijkse bevrijdingsviering vond in mei 1988 voor het eerst de uitvoering van de Mauthausen-cantate plaats op het terrein van het concentratiekamp Mauthausen, in aanwezigheid van tienduizenden gevangenen en hun familieleden uit de hele wereld. Mikis Theodorakis dirigeerde zelf en de ballades werden gezongen door Maria Farandouri in het Grieks, Elinor Moav in het Hebreeuws en Gisela May in het Duits. Dit werd mogelijk gemaakt door een alliantie van antifascistische, socialistische en communistische organisaties. De uitvoering was bijna mislukt omdat geen enkele Oostenrijkse organisatie de aansprakelijkheid voor de gages en reiskosten van het orkest, het koor en alle andere artiesten en technici op zich wilde nemen, totdat uiteindelijk politbureaulid Ernst Wimmer en lid van het Centraal Comité en voorzitter van de Communistische Jeugd van Oostenrijk, Otto Bruckner, op de laatste dag van de gestelde termijn een besluit van het Politbureau van de KPÖ bereikten om de aansprakelijkheid op zich te nemen.

In mei 1995 dirigeerde Theodorakis ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp een herhalingsconcert van de Mauthausen-cantate op de appèlplaats van het kamp. Voorafgaand aan het concert hield Simon Wiesenthal een toespraak, die samen met de live-opname van Maria Farantouri is opgenomen op de cd “Mauthausen Trilogy”, die in 2000 werd uitgebracht.

“Ik wil de wereld als communist achter me laten”

Op 5 oktober 2020 schreef de toen 95-jarige Mikis Theodorakis een brief aan de secretaris-generaal van het Centraal Comité van de KKE, Dimitris Koutsoumbas, die kan worden beschouwd als een politieke balans van zijn leven:

"Beste Dimitris!

Nu, aan het einde van mijn leven, op het moment van de afrekening, verdwijnen de details uit mijn gedachten en blijven de ‘grote dingen’ over. Zo zie ik dat ik mijn meest beslissende, sterkste en rijpe jaren onder de vlag van de KKE heb doorgebracht. Daarom wil ik de wereld als communist achter me laten.

Ik wil je daarom vragen om op dat moment persoonlijk voor mij te zorgen, zodat niet alleen mijn ideologie wordt gerespecteerd, maar ook mijn strijd voor de eenheid van de Grieken. En natuurlijk ook alles wat ik al heb geregeld in overleg met mijn secretaresse Rena Parmenidou en de vriend en voorzitter van de Kretenzische Vereniging van Vrienden van Mikis Theodorakis, Giorgos Agorastakis.

Mikis Theodorakis