

20. 9. 2021

Klassik.com

Matthias Lange

En Albion - Medieval Polyphony in England - Huelgas Ensemble, Paul van Nevel

Englische Perlen

Ein erfrischender Blick auf fernes Repertoire: Das Huelgas Ensemble mit seinem Leiter Paul Van Nevel liefert verlässlich Vokalkunst auf höchstem Niveau.

Im Zentrum der aktuellen Einspielung des famosen Huelgas Ensembles unter der Leitung von Paul Van Nevel steht englische Vokalpolyphonie des 14. Jahrhunderts: Motetten, Kanons oder Messsätze sind wie andere, teils freiere Formen typische Gefäße für die Satzkunst nicht namentlich bekannter Kompositionsgrößen. Das ist vielleicht der wichtigste Aspekt dieser Musik – die Frage der individuellen Urheberschaft ist nicht zu beantworten. Während Zeitgenossen auf dem europäischen Festland wie Guillaume de Machaut als künstlerische Größen von Rang bekannt und gar in biografischen Details überliefert sind, gilt das für die englischen Kollegen nicht. Van Nevel schreibt dazu vergleichend in seinem zwar knappen, aber informativen Bookletessay: 'Die englischen Komponisten waren dagegen niedere, anonyme Diener einer Kunst, die Teil einer göttlichen Verehrung ausmachte, die jegliche irdische Pracht vermied.' Wenn man von der Pracht der Musik selbst absehen mag, kann das so stehen bleiben. Dass wir Kenntnis von dieser Musik haben, ist der handschriftlichen Überlieferung in vielen großartigen Bibliotheken zu verdanken, etwa in denen verschiedener Colleges in Oxford und Cambridge, in der Londoner British Library, aber auch in der Bibliothek der Durham Cathedral oder, außerhalb Englands, in der Schlossbibliothek von Chantilly, der Städtischen Bibliothek von Tours oder der New Yorker Pierpont Morgan Library.

Paul Van Nevel hat als Kenner der Quellen und Bezüge ein stimmiges Programm von leider nur wenig mehr als 50 Minuten Spieldauer zusammengestellt, das die typischen Eigenschaften dieses Repertoires zeigt: Linien, die in Terzen oder Sexten gesetzt sind zu einer Zeit, als kontinentales Komponieren das noch als Dissonanz gemieden hätte, während insulares beherzt nach diesem Mittel griff. Dazu tritt eine insgesamt gelegentlich vordergründig, mindestens explizit wirkende Dissonanzbehandlung. Immer wieder sind auffällig verzierte Linien zu hören. Kontrastierend zu diesem Repertoirebereich sind einige Sätze englischer Hände in französischer Ästhetik integriert, was unterstreicht, dass intensiver Austausch auch in jener Zeit etabliert war.

Famoses Ensemble

Dass diese Musik in all ihren Eigenarten, zugleich aber auch in ihrer schieren künstlerischen Substanz Wirkungen von Gegenwart und Verständlichkeit entfalten kann, dazu tragen die Akteure des Huelgas Ensembles entscheidend bei. Zwar ist es eine über weite Strecken tatsächlich als Kammerensemble wirkende Formation, doch seien die elf Namen einzeln erwähnt: Im Cantus singen Axelle Bernage, Jessica Jans, Helen Cassano und Witte Maria Weber, Tenor Olivier Coiffet, Bernd Oliver Fröhlich, Adriaan De Koster, Stefan Berghammer und Matthew Vine, Bass schließlich Tim Scott Whiteley und Tiago Mota. Etliche Namen sind ebenso aus anderen Kontexten vertraut, bringen das Potenzial eine veritablen Solistenvereinigung ein, die von den Möglichkeiten jeder einzelnen Sängerin, jedes einzelnen Sängers lebt und profitiert. Alle Stimmen sind charaktervoll profiliert und auch solistisch absolut registertauglich. Einige Tenöre berücken mit mühelos aufgebotenen Qualitäten in höchster Lage. Eine präzise Diktion ohne jede Unklarheit prägt die Szene; das oft erstaunliche Temperament einzelner Sätze wird entschlossen aufgegriffen.

Dank bemerkenswerter dynamischer Bandbreite, die sich in klaren Gesten manifestiert, überzeugen die elf Vokalistinnen in zarten Sätzen ebenso wie in den zupackenden; auch satztechnische Kunststücke wie der für die englische Musik jener Zeit typische Kanon 'Sumer is icumen in' gelingen ohne jede

Anstrengung. Paul Van Nevel lässt die Musik keineswegs in Einheitstempi musizieren, setzt klare Akzente, deutet auch mit Hilfe dieser Ebene konsequent. Intoniert wird in jedem Moment makellos, beherrscht und dezidiert, auch in Momenten, wenn es mit Temperament in wilde Bewegung geht. Artikuliert werden die Sätze als lineare Kunstwerke voller Eigentümlichkeit und Lebendigkeit, mit frischen stimmlichen Impulsen, teils mit hohem technischen Risiko gesungen. Das Klangbild der von Markus Heiland von Tritonus betreuten Aufnahme ist perfekt: Klar, dazu reich an Strukturen, in harmonischer Balance befindlich, leistet es einen wesentlichen Beitrag zur stimmigen Darstellung gerade der quecksilbrigen Lebendigkeit der Musik.

Ein erfrischender Blick auf fernes Repertoire: Das Huelgas Ensemble mit seinem Leiter Paul Van Nevel liefert verlässlich Vokalkunst auf höchstem Niveau und plädiert dabei – wie hier – immer wieder für Musik, die die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit verdient. Auch wenn sie nicht mit den Namen ihrer Schöpfer verbunden ist.

EN:

20. 9. 2021

Klassik.com

Matthias Lange

En Albion - Medieval Polyphony in England - Huelgas Ensemble, Paul van Nevel

English Pearls

A refreshing look at distant repertoire: the Huelgas Ensemble with its leader Paul Van Nevel reliably delivers vocal art of the highest order.

At the centre of the current recording by the excellent Huelgas Ensemble under the direction of Paul Van Nevel is English vocal polyphony of the 14th century: motets, canons or mass movements, like other, sometimes freer forms, are typical vessels for the compositional art of greats not known by name. This is perhaps the most important aspect of this music - the question of individual authorship cannot be answered. While contemporaries on the European mainland such as Guillaume de Machaut are known as artistic greats of distinction and have even been handed down in biographical detail, this does not apply to their English colleagues. Van Nevel writes comparatively in his brief but informative booklet essay: 'The English composers, on the other hand, were lowly, anonymous servants of an art that formed part of a divine worship that eschewed all earthly splendour'. If one may disregard the splendour of the music itself, this can be left as it is. That we have knowledge of this music is due to the manuscript tradition in many great libraries, such as those of various colleges in Oxford and Cambridge, in London's British Library, but also in the library of Durham Cathedral or, outside England, in the Chantilly Castle Library, the Municipal Library of Tours or the Pierpont Morgan Library in New York.

As a connoisseur of the sources and references, Paul Van Nevel has put together a coherent programme of unfortunately only a little more than 50 minutes, which shows the typical characteristics of this repertoire: lines set in thirds or sixths at a time when continental composing

would have avoided this as dissonance, while insular composing courageously resorted to this means. In addition, there is an occasionally superficial, at least explicit, treatment of dissonance. Again and again, conspicuously ornamented lines can be heard. In contrast to this repertoire, some movements of English hands are integrated in French aesthetics, which underlines that intensive exchange was also established in those times.

Famous ensemble

The fact that this music, in all its idiosyncrasies, but at the same time in its sheer artistic substance, can unfold effects of presence and comprehensibility, is decisively contributed to by the players of the Huelgas Ensemble. Although for long stretches it is actually a chamber ensemble, the eleven names should be mentioned individually: Axelle Bernage, Jessica Jans, Helen Cassano and Witte Maria Weber sing in the Cantus, tenor Olivier Coiffet, Bernd Oliver Fröhlich, Adriaan De Koster, Stefan Berghammer and Matthew Vine, bass finally Tim Scott Whiteley and Tiago Mota. Several names are also familiar from other contexts, bringing the potential of a veritable association of soloists, which lives and profits from the possibilities of each individual singer. All the voices are full of character and also absolutely suitable for soloistic registers. Some tenors captivate with effortless qualities in the highest register. Precise diction without any ambiguity characterises the scene; the often astonishing temperament of individual movements is resolutely taken up.

Thanks to a remarkable dynamic range, which manifests itself in clear gestures, the eleven vocalists are just as convincing in delicate movements as in the more gripping ones; even technical feats such as the canon 'Sumer is icumen in', typical of English music of that time, succeed without any effort. Paul Van Nevel does not allow the music to be played at a uniform tempo, but sets clear accents and interprets consistently with the help of this level. The intonation is flawless, controlled and resolute in every moment, even in moments when the temperament moves wildly. The movements are articulated as linear works of art full of idiosyncrasy and liveliness, with fresh vocal impulses, sometimes sung with great technical risk. The sound of the recording, supervised by Markus Heiland of Tritonus, is perfect: clear, richly textured and harmoniously balanced, it makes a significant contribution to the coherent presentation of precisely the music's mercurial liveliness.

A refreshing look at distant repertoire: the Huelgas Ensemble with its director Paul Van Nevel reliably delivers vocal artistry of the highest order and in doing so - as here - repeatedly makes a case for music that deserves the attention of a wider public. Even if it is not associated with the names of its creators.