

Review:

Fumeux fume - Essen

Bachtrack

By *Michael Klier*, 27 September 2021

Der belgische Dirigent, Musikwissenschaftler und Kunsthistoriker Paul van Nevel ist dieses Jahr 75 geworden. Schon 50 Jahre lang dirigiert er sein [Huelgas Ensemble](#), das sich auf die Aufführung polyphoner Chormusik des späten Mittelalters und der Renaissance spezialisiert hat; und seit den Siebzigerjahren verbringt Van Nevel viel Zeit in Bibliotheken auf der Suche nach alten Manuskripten und setzt sich unermüdlich dafür ein, vergessene Musikschätze wieder ans Licht zu bringen. Die Konzerte des Huelgas Ensembles sind deshalb nicht nur hochsensibel und so authentisch ausgeführte Entdeckungsreisen, sondern bieten darüber hinaus interessante Einsichten in die Anfänge der europäischen Musikgeschichte.

Das Konzert bei der diesjährigen Ruhrtriennale begann mit einem französischen Organum; so nennt man die ersten mehrstimmigen Gesänge, die sich vor ungefähr tausend Jahren aus der Gregorianik entwickelt hatten. Pérotin (Magister Perotinus), der bedeutendste Komponist der Notre-Dame-Schule (13. Jahrhundert) spickt seine vierstimmige Komposition nur so mit Dissonanzen. Noch auffallender und gewöhnungsbedürftiger an diesem Stück, das von allen zwölf Sängern vorgetragen wurde, waren allerdings die zahlreichen zeitgenössischen Verzierungen, die am ehesten mit einem übermäßigen Vibrato zu beschreiben sind. Das Huelgas Ensemble begab sich damit nach eigener Darstellung wieder einmal (verdienstvoll) auf aufführungstechnisches Neuland.

Das zweite Stück, die sechsstimmige Motette *Jubilare Deo* von Pierre de Manchicourt ist 300 Jahre jünger und klang schon viel vertrauter mit klangkräftig blühenden Sopranen (Cantus) und sonoren eleganten Bässen. Danach ging es wieder 150 Jahre zurück in der Zeit nach Zypern. In der Besetzung von zwei Frauen- und vier Männerstimmen stand ein phonetisches Spiel mit Wortsilben im Vordergrund dieser Doppelmotette. Die Musik erinnerte teilweise an sinnliches Jauchzen, vorgetragen mit dazu passendem inwendigem Lächeln.

Von den bekannteren Komponisten Josquin des Prez und Guillaume de Machaut gab es mit einem Sanctus und einem Gloria jeweils einzelne Messeteile zu hören. Das Huelgas Ensemble demonstrierte, wie undogmatisch sie diese wunderschönen Kompositionen als auf sich selbst stehende Kunstwerke anerkennt, obwohl die imitatorisch verarbeiteten Texte deutlich auf den gottesdienstlichen Gebrauch hinwiesen.

Einer der Höhepunkte war das dreistimmige Rondeau *Fumeaux fume*, dem das Konzert seinen Namen verdankte. Einzelnen besetzt mit drei Sängern, die eng um den Dirigenten saßen, bekam man den Eindruck eines intimen mönchischen Beisammenseins, einer meditativen Anrufung Gottes. In den fast gehauchten Pianissimostellen war jede Bewegung im Publikum zu hören bevor die „rauchige Vermutung“ sich am Ende kunstvoll verschwindend ins Nichts auflöste. Das „Rauchen“ bezog sich übrigens nicht auf Nikotingenuss – Tabak und Opium waren in Europa am Ende des 14. Jahrhunderts noch nicht bekannt – sondern auf das Verbrennen von Duftkräutern, Tee oder Weihrauch.

Auch das vierstimmige Madrigal *Calami sonum ferentes* wurde von nur vier Bässen gesungen. Van Nevel sagt über den Renaissancekomponist „Cipriano de Rore ist ein Meister wie Béla Bartók. Jede Note sitzt – keine zu viel, keine zu wenig.“ Die traurig düstere Musik schmeichelte sich dank der wendbaren gefühlvollen Stimmen, von der tiefsten Stimme mühelos getragen ins Ohr.

Das Programm endete mit einem zweistimmigen Organum aus dem *Winchester Tropar*, dem bekanntesten dieser vor allem im Mittelalter gebräuchlichen Sammlungen von Chor- und Solostücken liturgischer Musik. Bei diesem *Allejulia judicabunt* saßen die nunmehr sechs Sänger in zwei jeweils gleich besetzten Blöcken, und sangen die meditative Trancemusik mit ihren vielfältigen Echoeffekten schlafwandlerisch verückt. Ein letztes Mal an diesem Abend fühlte man sich zurückversetzt in ein mittelalterliches Kloster und lauschte dem gesungenen Spinnen meditativen musikalischen Garns.

English translation:

The Belgian conductor, musicologist and art historian Paul van Nevel turned 75 this year. For 50 years now, he has conducted his Huelgas Ensemble, which specialises in performing polyphonic choral music of the late Middle Ages and the Renaissance; and since the 1970s, Van Nevel has spent a lot of time in libraries searching for old manuscripts and working tirelessly to bring forgotten musical treasures back to light. The concerts of the Huelgas Ensemble are therefore not only highly sensitive and so authentically executed journeys of discovery, but also offer interesting insights into the beginnings of European music history.

The concert at this year's Ruhrtriennale began with a French organum; this is the name given to the first polyphonic chants that developed from Gregorian chant about a thousand years ago. Pérotin (Magister Perotinus), the most important composer of the Notre Dame school (13th century), peppered his four-part composition with dissonances. Even more striking and taking some getting used to in this piece, which was performed by all twelve singers, however, were the numerous contemporary embellishments, which can best be described as excessive vibrato. By their own account, the Huelgas Ensemble thus once again (deservedly) entered new performance territory.

The second piece, the six-part motet *Jubilate Deo* by Pierre de Manchicourt, is 300 years younger and already sounded much more familiar with sonorous blossoming sopranos (Cantus) and sonorous elegant basses. Then it was back again 150 years in time to Cyprus. In the instrumentation of two female and four male voices, a phonetic play with word syllables was in the foreground of this double motet. Some of the music was reminiscent of sensual whooping, performed with matching intimate smiles.

From the better-known composers Josquin des Prez and Guillaume de Machaut, individual mass parts were heard in the form of a Sanctus and a Gloria. The Huelgas Ensemble demonstrated how undogmatically they recognise these beautiful compositions as works of art that stand on their own, although the imitative texts clearly pointed to their use in church services.

One of the highlights was the three-part rondeau *Fumeaux fume*, to which the concert owed its name. Individually scored with three singers sitting closely around the conductor, one got the impression of an intimate monkish gathering, a meditative invocation to God. In the almost breathed pianissimo passages, every movement in the audience could be heard before the "smoky assumption" artfully disappeared into nothingness at the end. Incidentally, the "smoking" did not refer to nicotine consumption - tobacco and opium were not yet known in Europe at the end of the 14th century - but to the burning of scented herbs, tea or incense.

The four-part madrigal *Calami sonum ferentes* was also sung by only four basses. Van Nevel says of the Renaissance composer "Cipriano de Rore is a master like Béla Bartók. Every note is spot on - none too much, none too little." The sadly sombre music ingratiated itself effortlessly into the ear, thanks to the versatile soulful voices, carried by the deepest voice.

The programme ended with a two-part organum from the *Winchester Tropar*, the best known of these collections of choral and solo pieces of liturgical music used mainly in the Middle Ages. In this *Allejulia judicabunt*, the now six singers sat in two equal blocks, and sang the meditative

trance music with its manifold echo effects with somnambulistic rapture. For the last time that evening, one felt transported back to a medieval monastery and listened to the sung spinning of meditative musical yarn.