

DISCOGRAPHIE – VATER UNSER – GEORG BÖHM

Présentation

À l'issue de la Guerre de Trente Ans, l'Allemagne luthérienne est dévastée et c'est dans le souvenir des horreurs de cette guerre que s'y développe un style musical particulièrement expressif. Celui-ci est le résultat de la fusion entre la tradition polyphonique luthérienne et les influences de la nouvelle musique italienne. La musique instrumentale y joue un rôle prépondérant. Ce sont principalement les cordes qui tissent autour des voix un accompagnement polyphonique qu'il s'agisse d'introductions, de ritournelles, voire de véritables commentaires au texte. C'est ce que l'on peut entendre dans les compositions d'Heinrich Schütz, Franz Tunder, David Pohle, Johann Theile, Johann Wolfgang Franck... Parmi ses compositeurs se trouvent aussi les ancêtres de Johann Sebastian Bach, Johann Michael et Johann Christoph.

Ce programme débute par une composition de Schütz, basée sur la mélodie d'un choral luthérien, et se conclut par la cantate *Wiederstehe doch der Sünde* de Johann Sebastian Bach, véritable héritier de tout ce mouvement musical du XVIIe siècle. Cette cantate a été composée au début de sa carrière à la cour de Weimar.

L'écriture à cinq parties pour les cordes démontre une fois de plus l'héritage de la tradition du XVIIesiècle.

Vidéo

[:https://www.youtube.com/watch?v=riU-5hOrslo](https://www.youtube.com/watch?v=riU-5hOrslo)

Distribution

2 violons, 2 altos

basse de viole, basson, orgue

Avec la participation de

Paulin Bündgen : contre-ténor

Articles de presse

Site Web: CLASSICSTODAY.COM
(RIC389)

18 Juillet 2018

David VERNIER

Before you read this you should read Bob Levine's review of Handel arias by countertenor Franco Fagioli. Now that your unfounded concerns regarding the countertenor voice have been thoroughly quelled (if you ever had such concerns), you can freely proceed to assess the merits of this recording—of which there are many—unencumbered by misplaced notions or previous experiences with casually vetted, dubiously credentialed performers. While slightly more than half of the 14 selections on this program feature the alto/countertenor voice, one of the aims of this project is to also explore “the key role given to accompanying instruments”. And we are given ample opportunity to appreciate the different assignments of instruments as either basic accompanists or more active participants, interacting more directly with the soloist.

But the real star here is countertenor Paulin Bündgen, previously unknown to me but who has several earlier, well-regarded recordings for this same label. At least on evidence of the works presented here, his voice exhibits the sound of a true, natural male alto—unaffected, uninhibited, unencumbered by transitions from one register to another (although extremes of range aren't challenged in these works). His tone is warm, round, and centered—his singing a sheer pleasure to listen to throughout, even in the few extended pieces (from six to 15 minutes).

I would suggest beginning with the piece by Johann Christoph Bach (an older cousin of J.S.), a beautiful and masterfully crafted vocal setting that also fully exploits the instrumental accompaniment—violin, three violas, violone, and continuo—and that's worthy of a place alongside Sebastian's most refined sacred works for alto solo (sound clip). Immediately following is an instrumental piece by Georg Böhm that again could be mistaken for a Largo movement by Bach—this originally was a piece for organ that the composer transcribed note for note for strings.

This program is a well-considered, richly rewarding trove of music you may not have known you would care about—but you will, as you make your way through the 80 minutes and 14 pieces, most of which you had never

heard before. And as for countertenor Bündgen, I'll be looking for him from now on. Strongly recommended. © 2018 ClassicsToday.com

Site web – **STRETTO**

2 août 2018

Michel DUTRIEUE

Bijzonder verfijnde cantaten op de cd “Vater unser” door Paulin Bündgen en het ensemble Clematis, op het label Ricercar.

Het Ensemble Clematis stelt zich tot doel de miskende werken van de 17de eeuw opnieuw tot leven te wekken. Het legt zich zowel toe op het breed Italiaans repertoire als op de Duitse of Franse muziek, maar toont ook belangstelling voor de vergeten werken van de componisten uit de Lage Landen. Clematis werd in 2001 opgericht door de violiste Stéphanie de Failly, die barokviool studeerde bij Sigiswald Kuijken. Het ensemble heeft een wisselende bezetting en brengt per project een aantal uitstekende musici rond Stéphanie de Failly samen, die allen ook meespelen in de beste barokensembles van het ogenblik. Het ensemble, dat streeft naar historische authenticiteit, werkt samen met musicologen om originele programma's uit te werken. En, dat is er aan te horen!

De bezetting van Clematis (foto) is wisselend naargelang het project: Stéphanie de Failly (barokviool), Tami Troman (barokviool), Andrea De Carlo (viola da gamba), Aline Hopchet (blokfluit), Simen Van Mechelen (trombone), Leonardo Garcia Alarcon (clavecimbel, orgel), Wim Maesele (luit) en Céline Scheen (sopraan). Gastleden zijn Stephan Van Dyck, Dirk Snellings, Betsabée Haas, Liam Fennelly, Eriko Semba, Benoît Vanden Bemden, Jan Van Outryve, Hannelore Devaere, Arnaud Pumir, David Van Bouwel.

Onder de titel van een geïnstrumenteerde versie van Georg Böhms beroemd koraal “Vater Unser im Himmelreich” (Track 5), werden spirituele concerten en Lutherse cantaten verzameld voor alt, hier gezongen door de schitterende, Franse contratenor Paulin Bündgen (°1977) (foto). In deze composities was de concerterende rol van instrumenten bijzonder belangrijk. Ze droegen bij tot het diep expressief karakter van deze composities met Italiaanse invloeden. De instrumentale stukken waren nauw verbonden met religieuze muziek en waren meestal gebouwd rond koraalmelodieën. De composities op de cd dateren hoofdzakelijk uit de 17de eeuw.

Tegen het einde van de 16de eeuw, mede door de succesvolle handel van Hanzesteden zoals Hamburg, Bremen en Lübeck, maar ook door een aantal reizen, bv. de twee Venetiaanse verblijven van Schütz, of de ballingschap van anderen, in de eerste plaats naar Italië, verspreidde zich stilaan in Duitsland, een eigen muzikale taal onder de Lutherse Reformatie, beïnvloed door de nieuwe Italiaanse stijl. De stilistische fusie was vooral merkbaar bij twee leerlingen van Schütz, vertegenwoordigd op deze cd, David Pohle en Johann Theile. Pohle was verbonden aan het Hof in Holstein-Gottorp in Schleswig, Sachsen-Merseburg en Sachsen-Weißenfels, Theile was Hofkapellmeister van Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottorf, Kapellmeister in Wolfenbüttel, en muzikalischer Berater van Hertog von Zeitz, Moritz Wilhelm in Sachsen-Zeitz.

Op de cd staan Johann Rudolf Ahle: “Cum Maria diluculo”, anon.: Sonata a 6, Johann Christoph Bach: “Ach, daß ich Wassers genug hätte”, Johann Michael Bach: “Auf, laßt uns den Herren loben”, Georg Böhm: “Vater unser im Himmelreich”, WK ii, 132, Johannes Eccard: “Vater unser im Himmelreich” Johann Fischer: Choral ‘Herzlich tut mich verlangen’ Johann Wolfgang Franck: “Weil Jesu, ich in meinem Sinn” David Pohle: “Herr, wenn ich nur dich habe”, Hermann Schein: “Sinfonia Vater unser”, Heinrich Schwemmer: “Grabgesang”, Johann Theile: “Was betrübst du dich meine Seele”, Franz Tunder: “Salve mi Jesu” en “Sinfonia da padem Domine a 7”.

“Herr wenn ich nur dich habe” was één van de stappen richting de ontwikkeling van de cantate met discrete virtuositeit in de aria gedeelten en een finaal Amen, waarin de strijkers het orgel nabootsen. “Was betrübst du dich meine Seele” droeg de kenmerken van de stijl van een operacomponist door de snelle opeenvolging van emoties in een vorm waarvan de beknoptheid was gericht op grotere dramatische efficiëntie, maar zonder overdaad. Italianiserend was ook het gebruik van de violsolo in “Auf, Lasst uns das Herren loben” van Johann Michael Bach en de mooie bloemrijke, haast Venetiaanse schriftuur, zowel voor de zang als voor de instrumenten, in “Cum Maria diluculo” van Johann Rudolph Ahle.

“Weil Jesu in meinen Sinn”, is een prachtige cantate van de voorloper van Händel in Londen, Johann Wolfgang Franck, een operacomponist die duidelijk in de eerste plaats componeerde voor theaters, o.a. geistliche Sing-Spiele voor de Oper am Gänsemarkt in Hamburg, in plaats van voor kerken. De cantate zette de toon van een bijna pijnlijke meditatie, afgewisseld met hoop, als perfecte balans tussen expressiviteit en theatraliteit. Eenzelfde mix van stijlen hoort u in de instrumentale stukken van Samuel Eccard en Johann Hermann Schein (foto), als spiegelbeeld van de gezongen stukken. De ingetogen en ontroerende elegie “Grabgesang” van Heinrich Schwemmer, werd zorgvuldig uitgekozen om de cd te besluiten. **Geniet op deze cd van de prachtige stemmen en de waardige klank van de instrumenten. Een optimale weergave van de Lutherse sfeer van toen. Warm aanbevolen.**

Le Soir Magasine (rubrique Musique Classique)

29 août 2018

Serge MARTIN

Clematis, Bündgen, Vater Unser * * *

Ricercar Cantates sacrées allemandes :

Ricercar revient à ses vieux amours avec ce répertoire religieux d’Allemagne du Nord qu’il a tant contribué à faire connaître. Cette fois, Paulin Bündgen et l’ensemble Clematis prennent la relève du Ricercar Consort pour un programme Böhm, Bach, Fischer, Tunder, Ahle, Theile, Pohle, Schwemmer et Franck qui parcourt les années qui précèdent Bach. On les retrouvera le 1er septembre à N.-D. de la Chapelle pour le Festival « Voce et Organo ». Vivifiant !

**Site web: FORUM OPERA -
www.forumopera.com**

4 Septembre 2018

Yvan BEUVARD

Si l’importance du choral, fondement de la liturgie luthérienne, est connue, à travers toute la musique allemande, de Schütz à nos jours, nombre de pans de cette riche histoire méritent une pleine lumière. Le dernier enregistrement (le treizième, sauf erreur) de Clematis nous transporte dans cette Allemagne réformée de la seconde moitié du XVIIe et du début du XVIIIe S. Il fait part égale aux pièces instrumentales et vocales. Les premières sont le plus souvent destinées à un ensemble de violone – terme générique incluant les violes – et à l’orgue, auxquels se joignent ponctuellement la flûte à bec et le basson. Petits concerts spirituels, lieder spirituels, lamento alternent ainsi avec des œuvres instrumentales (sinfonia, sonata, ritornello...), renouvelant sans cesse l’intérêt et ouvrant une large perspective sur ce répertoire peu connu. Après les grands devanciers, Schütz, Schein et Scheidt, c’est la génération contemporaine de Buxtehude qui est illustrée ici, ouverte aux influences italiennes comme française, à l’opéra (J.W. Franck, Pohle, Theile) dont les procédés d’écriture sont largement partagés (aria avec ritournelle, passages instrumentaux tremblants etc.). On est le plus souvent dans le terreau où va pousser et s’épanouir Bach, avec ses prédécesseurs, ses grands cousins (Johann Michael et Johann Christoph). Ainsi, le lamento du dernier, où dialoguent la voix et le violon, et ses nombreux figuralismes préfigure-t-il le vocabulaire de Johann Sebastian. De façon générale, la richesse de l’écriture, homophone comme polyphonique, sa densité aussi, annoncent le Cantor. La plupart des œuvres proviennent de manuscrits conservés à Uppsala (collection Düben). L’enregistrement s’ouvre sur la pièce la plus ancienne, de Schein, donc de la génération précédente : une introduction au choral « Vater unser im Himmelreich », comme au programme et au titre du CD. La plénitude, la gravité sereine en sont la marque. Pour autant, l’organisation des plages et des séquences de chaque pièce permet d’éviter toute monotonie. On mesure aussi la distance stylistique et spirituelle qui sépare cette Allemagne luthérienne de l’Italie de la Contre-réforme : l’austérité, la mesure, l’expression intime, l’humilité, à l’opposé des effusions lyriques, du spectacle, de la majesté qu’offre la musique transalpine contemporaine. C’est particulièrement vrai à l’écoute du chant de Paulin Bündgen, où la voix agile, souple, sert magistralement – avant tout – le message spirituel avec fraîcheur et conviction. Mais l’Italie n’est jamais très loin. Tunder, le maître de Buxtehude, adapte ainsi une pièce de Rovetta au culte luthérien, « Salve regina » devenant « Salve mi Jesu », comme Bach allait procéder avec le Stabat Mater de Pergolèse, devenu la cantate-motet « Tilge, Höchster, meine Sünden ». L’ample composition, sorte de cantate, « Weil Jesu in meinem Sinn », de Johann Wolfgang Franck, est une découverte séduisante, comme la plupart des pièces inscrites au riche programme, que nous n’énumérerons

pas. Pour conclure, le « Grabgesang » – musique funèbre – de Heinrich Schwemmer, grave comme il se doit, mais aussi serein, apaisé, avec la promesse de la joie dans l'éternité. La voix a cappella - à laquelle vont se joindre progressivement les instruments – sa mélodie simple, reprise au long des strophes, s'inscrit dans la mémoire, avec une émotion contenue, qui sied particulièrement au thème.

Familier du répertoire baroque, Clematis donne à cette musique une profondeur idéale, assortie de couleurs, d'articulations qui vont en renouveler les éclairages. Le label Ricercar s'est tout particulièrement intéressé à ce répertoire peu connu hors de la sphère germanique. On imagine sans peine tout ce que cet enregistrement doit à Jérôme Lejeune, depuis sa conception, sa réalisation musicologique jusqu'à son exécution et son édition, puisqu'il faut chercher son nom parmi les musiciens de Clematis, dirigés par Stéphanie de Failly et Brice Sailly.

La plaquette d'accompagnement, trilingue, comporte les textes chantés et une pertinente notice, de Jérôme Lejeune, bien entendu. Une réalisation originale qu'il convient de retenir.

Site web : WWW.LECHO.BE / Actu /
Classique

8 Septembre 2018

Stéphane RENARD

Cet enregistrement Ricercar de cantates sacrées allemandes a un petit goût de retour aux sources pour les aînés. Début des années 1980, le jeune label de Jérôme Lejeune éditait ses inoubliables Deutsche Barock Kantaten, avec le bouleversant Henri Ledroit. Depuis, la musique ancienne a pris de nouvelles couleurs. On n'est plus dans la découverte, mais dans la (re)lecture d'un répertoire foisonnant. A priori, on n'attendait pas ici, dans des cantates allemandes célébrant "Vater Unser", Notre Père, l'ensemble Clématis de Stéphanie de Failly, tellement lumineux dans le virevoltant baroque... italien. Mais son association avec le brillant contre-ténor français Paulin Bündgen, qui fuit les vocalises tape-à-l'oreille au profit d'oeuvres tout en profondeur, accouche in fine d'un dialogue d'une grande beauté formelle. Laquelle prouve que l'austérité que l'on prête parfois au culte luthérien fut surtout le ferment d'une inspiration puissante pour les Schein, Böhm, Tunder, Pohl, Theile... Et que, aux strictes implorations divines, leur plume préféra la fusion subtile d'une grande richesse instrumentale avec la céleste voix d'alto.

MAGAZIN KLASSIK

19 Septembre 2018

Matthias LANGE

Vater Unser - Deutsche Geistliche Kantaten - Paulin Bündgen Clematis

Kernbestand

Label/Verlag: Ricercar

Detailinformationen zum besprochenen Titel

Paulin Bündgen und das Ensemble Clematis mit einem kenntnisreichen Blick auf vielgestaltiges Repertoire: Ein schönes Porträt von Ensemble und Solist.

Jérôme Lejeune, Gründer des Labels Ricercar, zugleich Autor des reich ausgestatteten, schlicht vorbildlichen Booklets der aktuell von ihm herausgebrachten Platte des Ensembles Clematis sowie des Counternors Paulin Bündgen und auf der Tenor-Viola auch aktiv am klingenden Geschehen beteiligt, schreibt es nicht ohne Stolz und Freude: Mit diesem Programm unter dem Titel ‚Vater unser im Himmelreich‘ ist sein Label Ricercar wieder einmal ganz zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt. Nämlich zur geistlichen Musik der deutschen Höfe und Städte des 17. Jahrhunderts, ganz vorwiegend protestantischer Prägung.

Wie fast stets in diesen Gefilden des Repertoires ist ein Programm ohne die großartige Düben-Sammlung undenkbar, ist sie doch ein wahrhaft zentraler Baustein für die Überlieferung jener Zeit. Zwei Stränge treten im Programm etwas deutlicher hervor: Die Schütz-Schüler und das verwandtschaftliche wie regionale Bach-Umfeld. Zu hören sind Geistliche Konzerte auf deutsche und lateinische Texte, teils von einiger Ausdehnung. Etwa 'Herr, wenn ich nur dich habe' von David Pohle oder das nach einem Werk von Giovanni Rovetta von Franz Tunder

gearbeitete 'Salve mi Jesu', dazu das weithin bekannte und häufig eingespielte 'Ach dass ich Wassers g'nug hätte' von Johann Christoph Bach oder 'Was betrübst du dich, meine Seele' von Johann Theile. Schon etwas deutlicher in Richtung zur stärker binnendifferenzierten mitteldeutschen Kantate ist 'Weil Jesu in meinem Sinn' von Johann Wolfgang Franck, der vor allem als Musikdramatiker an der Hamburger Gänsemarktoper von sich reden machte. Einen schönen Kontrast, oft voller Innigkeit in der Wirkung sind die Beispiele strophischer Schlichtheit, etwa repräsentiert von Johann Michael Bachs 'Auf, lasst und den Herren loben' oder Heinrich Schwemmers traurig-schönem 'Grabgesang'. Garniert mit einigen Sonaten auf choraler Basis – herausragendes Beispiel ist die Streicher-Transkription eines Orgelsatzes von Georg Böhm auf die Melodie von 'Vater unser im Himmelreich' – verbindet sich all das zu einem wunderbaren Programm von knapp achtzig Minuten Ausdehnung, das bemerkenswert reich an Varianten und Wirkungen ist: Echte Werbung für diese Musik im Halbschatten der Musikgeschichte.

Feine Konstellation

Das liegt neben den interessanten Werken natürlich in erster Linie an den Interpreten: das belgische Instrumentalensemble Clematis und der französische Countertenor Paulin Bündgen. Dessen klare, höhensichere Stimme verfügt über ein fein modulierbares Volumen. Sie zeichnet klar und doch ohne unangenehme Schärfe – auch, weil Bündgen seine klanglichen Möglichkeiten überzeugend kontrolliert. Äußerst beeindruckend die sichere technische Grundierung der Stimme, die stupende Geläufigkeit in den vielen Koloraturen, die wie kleine Widerhaken in der sonstigen affektiven Klarheit der Sätze stecken. Bündgen entfaltet in natürlicher Diktion eine plastische Textgestalt; in wenigen Wendungen ist sein Deutsch nicht ganz idiomatisch – eine, insgesamt betrachtet, lässliche Sünde. In Bachs Lamento 'Ach dass ich Wassers g'nug hätte' entfaltet er zudem vollends seine lyrischen Qualitäten, auch da dynamisch enorm fein abschattierend, in dieser Hinsicht besonders glücklich mit den famosen Instrumenten interagierend.

Die entfalten in reicher Besetzung aus der Violinen- und der Violen-Familie einen harmonischen Klang, mit klarer linearer Kenntlichkeit, die sich zu einem fein schwingenden Ganzen fügt. Ergebnis ist ein insgesamt luxuriöser Ensembleklang – man gibt der Schönheit Raum, dem freien Fluss, darin auch der choralen Sphäre der rein instrumentalen Sätze entsprechend. Technisch zeigt sich der Klang gesammelt und ist von fein balancierter Präsenz aller Stimmen und Anteile; er wirkt strukturklar, aber nicht skelettiert, greift gerade die so intensiv ausgekosteten feinen Nuancen glücklich auf.

Paulin Bündgen und das Ensemble Clematis mit einem kenntnisreichen Blick auf vielgestaltiges Repertoire: Ein schönes Porträt von Ensemble und Solist.

Interpretation: * * * *
Klangqualität: * * * *
Repertoirewert: * * * *
Booklet : * * * * *

RESMUSICA

7 Octobre 2018

Cécile GLAENZER

Clematis Fait Dialoguer Voix Et Instruments Dans La Piété Luthérienne

Le label Ricercar revient à ses premières amours avec ce programme de musique sacrée allemande de la deuxième moitié du XVIIe siècle. L'ensemble belge Clematis nous propose ici la découverte d'un pan trop méconnu de ce répertoire, qui fait la part belle au dialogue entre la voix d'alto de Paulin Bündgen et les instruments.

La plupart des œuvres de ce programme proviennent de manuscrits conservés dans la collection Düben à Uppsala, qui contient de véritables pépites méritant d'être mises en avant. Nous avons là une génération de compositeurs très influencés par l'Italie et l'opéra, dans le sillage de Schütz, mais aussi pour certains par la France, comme Johann Fischer qui séjourna à Paris en tant que copiste au service de Lully.

Si le fil conducteur de tout ce répertoire est bien sûr le choral luthérien, son traitement instrumental se développe avec une étonnante liberté, tant dans l'ornementation que dans le choix des formes (*sinfonia, ritornello, sonata* ...). Ce programme fait judicieusement alterner pièces instrumentales et cantates pour alto solo de formes variées: lieder strophiques, lamentos, concerts spirituels ... La caractéristique commune de toutes ces pièces vocales est le rôle primordial qu'elles donnent aux instruments, offrant un véritable dialogue entre les cordes et la voix.

Le leitmotiv du choral *Vater unser*, qui donne son titre au CD, revient trois fois dans le programme en trois versions instrumentales. La dernière est due à Georg Böhm, dans une transcription de son choral orné pour orgue où le violon s'empare du thème richement ornementé. Stéphanie de Failly, premier violon et fondatrice de l'ensemble Clematis, y fait merveille. Bel exemple d'aller-retour entre l'Allemagne et l'Italie, le *Salve Regina* du papiste Rovetta qui devient *Salve mi Jesu* sous la signature de Franz Tunder, comme J.S. Bach le fera avec le *Stabat Mater* de Pergolèse transformé en motet luthérien. On retrouve toutes les caractéristiques de la cantate dans le motet *Herr, wer ich nur dich habe* de David Pohle (avec les cordes qui imitent le tremblant de l'orgue) et dans le grand *Weil Jesu in meinem Sinnde* Johann Wolfgang Franck. Mais le chef d'oeuvre absolu est le célèbre lamento *Ach dass ich Wasser g'nug hätte* de Johann Christoph Bach, tant admiré par son cousin Johann Sebastian. Le premier violon y dialogue admirablement avec la voix d'alto, dans une intensité dramatique qui nous donne à voir couler les larmes du pécheur dans des effets descriptifs incomparables qui collent au sens des paroles. Le contre-ténor Paulin Bündgen y est magistral, comme tout au long de ce programme. Sa voix souple épouse parfaitement toutes les nuances du texte et nous élève vers une spiritualité intemporelle.

Jérôme Lejeune, fondateur du label Ricercar, tient lui-même la partie de viole ténor au sein de Clematis et nous fait bénéficier de sa grande érudition dans le texte du livret qui nous éclaire sur ses choix musicaux.

MAGAZINE DIAPASON

?

Jean-Luc Macia

VATER UNSER IM HIMMELREICH

« Cantates baroques allemandes ». Œuvres de Schein, Eccard, Pohle, Tunder, Fischer, Franck, Böhm, Johann Christoph et Johann Michael Bach, Theile, Ahle et Schwimmer.

Paulin Bündgen (contre-ténor), Clematis

Technique : 3,5/5

FANFARE

Février 2019

?

Nouveau voyage, mi-instrumental mi-vocal, à travers la musique sacrée allemande de la seconde moitié du XVIIIe siècle – mais un seul chanteur cette fois, et une génération en amont des compositeurs réunis par Louis-Noël Bestion de Camboulas pour ses « Musterien Kantaten » (Ambronay, cf. n°671). Le contre-ténor Paulin Bündgen a pioché dans la célèbre collection Düben, conservée à l'Université d'Uppsala en Suède, des pages vocales opposant l'inquiétude du croyant et ses espoirs de Salut éternel.

Un des sommets du parcours arrive avec la longue cantate de Johann Wolfgang Franck (1644-1710-, grand pourvoyeur d'opéras à Hambourg. En quinze minutes, elle déroule une sonate et des arias en deux parties très contrastées, sombre et morbide d'abord puis d'une brillante ferveur, virtuose, avant un choral final. Une rareté de premier choix, où Bündgen nous impressionne autant par sa sensibilité que par sa maîtrise – tenue immaculée, vocalises effervescentes. Si la palette des couleurs reste assez étroite, le chanteur évite la monotonie grâce une malléabilité de la ligne, qui suffit à caractériser chacun de ces morceaux au fond assez semblables, où l'accompagnement des violons et des cordes graves accentue un climat de recueillement et de tristesse inquiète.

Sans surprise, le fameux et prodigieux lamento de Johann Christoph Bach (« Ach dass ich Wassers g'nug hätte ») exposera les limites expressives du contre-ténor – mais après tout, le jeune Andreas Scholl glissait lui aussi sur ce tableau dont Esswood, Kozena et tout récemment Bejun Mehta ont sondé les abîmes. Paulin Bündgen s'épanouit en revanche dans le motet de David Pohle, joliment séquencé entre récits théâtraux et envolées lyriques, et celle de Theile, page virtuose aux incessants changements de ton.

Les excellents instrumentistes de Clematis l'entourent d'un décor souvent sombre et parfaitement en situation. Si certaines pièces instrumentales ne sont que des chorals plus ou moins variés, il faut signaler la superbe Sonata a 6 anonymes aux textures denses et somptueuses, secouées en sa partie centrale par une battaglia façon Biber. Toutes les découvertes que propose ce disque méritent le détour.

This CD presents 14 works, mostly drawn from the famed Düben manuscript collection in Uppsala, Sweden, that (with the exception of an anonymous instrumental sonata) were composed for use in the Lutheran liturgies in the 17th century. Eight of the 14 featured works (Tunder has two pieces included) are sacred cantatas for solo voice with instrumental accompaniment; the other six are instrumental pieces composed for meditative interludes. Several of the composers included here were in the orbit of Heinrich Schütz: David Pohle (1624–1695) and Johann Theile (1646–1724) were pupils, Johan Hermann Schein (1586–1630) was an extremely close friend (Schütz traveled to be present at his deathbed), and Johann Rudolph Ahle (1625–1673) and Franz Tunder (1614–1667) were friends and junior colleagues. Of the others, Johannes Eccard (1553–1611)—the booklet's table of contents mistakenly gives his first name as "Samuel" but it is correct elsewhere—was a chief pioneer of Lutheran service music who worked as a conductor in the ducal chapel at Königsberg from 1583 to 1608 and then at the elector's chapel in Berlin for his last three years. Heinrich Schwemmer (1621–1696) was a South German pedagogue who made his career in Nuremberg in 1641 until his death; his pupils included Johann Krieger and Johann Pachelbel. The two Bach brothers I have discussed before in a review of a set of their combined complete organ works, and of course Georg Böhm was J. S. Bach's teacher for two years. A bit farther afield stylistically were Johann Wolfgang Franck (1644–c. 1710) and Johann Fischer (1646–1716), who were early proponents of German songs and operas. Franck had the dubious distinction of being forced in 1679 to flee his position in Ansbach for Hamburg (whence he later relocated to London in 1690) after murdering a chapel musician and wounding his own wife in a fit of jealous rage. He was succeeded in his Ansbach position by Fischer, who had previously labored in Augsburg, Paris (where he served five years as a scribe for Lully), and Stuttgart. Highly peripatetic (in part due to being an avid fisherman always seeking new locales for his avocation), Fischer would thence meander on to positions in Jelgava and Riga in modern-day Latvia, Lüneberg, Schwerin, and Brandenburg, with interim stays in Copenhagen, Bayreuth, Stralsund, Stockholm, and Szczecin.

All of this music is quite lovely, with performances to match. The ensemble Clematis is 11 members strong here, with nine players on instruments of the Baroque violin family and the other two playing the organ and the recorder and bassoon. Its string players produce a ravishingly rich and yet silvery tone, close in timbre to a viol consort, and the other two members integrate ably with them. Countertenor Paulin Bündgen has a beautiful voice, a degree plummier in sound than Andreas Scholl but not as incisive in his delivery of text, though he certainly is quite expressive in his own right. The recorded sound has enfolding warmth without turning spongy. A trilingual German-French-English book, housed in a digipak case pocket, provides detailed notes and full texts. While we are now blessed with a plethora of excellent discs of Baroque sacred music, this is one that I find especially satisfying; enthusiastically recommended. © 2019 Fanfare

VATER
UNSER

★★★★★

Cantates sacrées et pièces instrumentales de J.C. Bach, J.M. Bach, Böhm, Fischer, Tunder...**Paulin Bündgen (contre-ténor), Clématis**

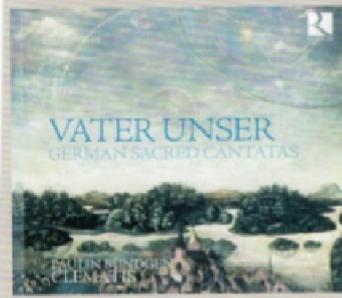
Ricercar RIC 389, 2017, 1h 20

C'est de la fameuse collection de Gustav Düben (1628-1690), conservée à la bibliothèque de l'université d'Uppsala, que vient l'essentiel de ce programme du second *xvii*^e siècle allemand. Des proches de Schütz tels David Pohle et Johann Theile, côtoient ainsi les aînés de Bach, Johann Michael et Johann Christoph avec son fameux *Ach daß ich Wassers g'nug hätte*, maintes fois enregistré. Comme on peut l'imaginer, le ton reste sombre malgré le parhélisme illuminant Stockholm choisi pour illustration de couverture. Sombre mais pas monochrome, grâce à une habile alternance entre pièces vocales et instrumentales et une appréciable variété des effectifs de cordes (violons, altos, violes) que rejoignent, parfois, la flûte à bec et le basson.

S'il n'est pas possible de détailler les quatorze titres que réunit cette anthologie, il convient d'en signaler quelques pièces maîtresses signées Pohle (son *Herr, wenn ich nur dich habe* laisser deviner le *Ich habe genug* de Bach), Johann Wolfgang Franck ou Theile, dont Paulin Bündgen restitue avec autant de sobriété que de justesse les contrastes, entre affliction et espoir, entre mélismes et notes tenues (les rondes du choral dans *Weil Jesu in meinem Sinn*). Les instruments sont pensés comme des partenaires et non de simples accompagnateurs de la voix. Ceux de l'ensemble Clématis, guidé par le violon chaleureux de Stéphanie de Failly, participent à l'éloquente piété de ce programme rare.

Philippe Venturini

SCHALLPLATTEN

Vater unser. Deutsche geistliche Konzerte und Sonaten von Joh. Chr. und Joh. M. Bach, Pohle, Tunder, Joh. W. Franck, Theile, Joh. R. Ahle, Schwemmer, Eccard, S. Fischer, Schein, Böhm u. a. Paulin Bündgen (Countertenor), Clematis. Ricercar (389) © 2018 (Vertrieb Note 1) CD

Mehrheitlich weisen die hier versammelten Kompositionen wiederum um eine Generation nach vorn. Das Ensemble Clematis und der Countertenor Paulin Bündgen haben sich von jener reichhaltigen Kollektion geistlicher Musik anregen lassen, die der schwedische Hofkapellmeister Gustaf Düben begründet hat: die wohl bedeutendste Sammlung protestantischer Kirchenmusik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, mit Komponisten wie David Pohle, Franz Tunder, Georg Böhm, Johann Christoph Bach und vielen anderen, die als heranwachsende Schüler vielleicht auch mit dem *Florilegium Portense* musikalisch ausgebildet worden sind.

Genau dieses Repertoire, nämlich die protestantische Kirchenmusik der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, hat beim Label Ricercar stets im Zentrum gestanden, das seinerzeit vom Ricercar Consort für sich selbst gegründet wurde. Und so verwundert es auch nicht, dass – ebenfalls rund zwei Generationen später – ungeachtet der zwischenzeitlich vollzogenen Trennung von Label und Consort vieles bei Clematis und Bündgen sehr vertraut nach Ricercar klingt: elegant und üppig im Ton, ernsthaft und besonnen, gelegentlich auch ein wenig streng in der Ausführung.

Anders als der Titel andeutet, sind die eingespielten Werke durch das Vaterunser, das zentrale Gebet des Christentums, eher wenig verbunden. Vielmehr ist es die solistische Altstimme, die das Repertoire bestimmt: mit bekannteren Werken wie Johann Christoph Bachs ›Ach dass ich Wassers g'nug hätte‹ oder Johann Theiles ›Was betrübst du dich, meine Seele‹, aber auch dem eher selten zu hörenden Grabgesang des Nürnberger Kantors Heinrich Schwemmer, der als programmatische Apotheose am Ende dieser CD steht – und auch als musikalische. Denn was Clematis und Bündgen in diesem vielleicht eher schlicht zu nennenden strophischen Gesang an musikalischer Tiefe entdecken und behutsam an die klingende Oberfläche bringen, ist