Tranen van Brabant

Door Judith en Tineke Steenbrink

Van Passietijd naar Pasen

Muzikale tradities uit het barokke kloosterleven in Noord-Brabant komen tot leven in het concert Tranen van Brabant. “Onterecht wordt wel gedacht dat Nederland in de 17de eeuw zonder Sweelinck een muzikaal moeras was; wij zijn juist geraakt door de eigenheid en zeggingskracht van een evengoed bijzonder, maar minder bekend repertoire.”

Inspiratie uit het kloosterleven

Voor dit project onderzochten Tineke en Judith Steenbrink opnieuw het 17de-eeuwse geestelijke repertoire, voornamelijk uit Noord-Brabant. Dat was immers de plek waar kloosters nog, zij het in enclaves, konden bestaan. Na het eerste onderzoek, dat resulteerde in het programma *Brabant 1653*, gingen zij verder met het verzamelen van documenten. Tineke legde via antiquairs de hand op 38 liturgische muziekboeken uit de 17de en 18de eeuw, elk met gemiddeld tussen de 400 en 900 pagina’s. Ze bestudeerde deze boeken, die de basis vormen voor *Tranen van Brabant*.

Passiemuziek zoals die in de vrouwenkloosters en schuilkerken geklonken heeft
Veertig dagen vol litanieën, barok-gregoriaans, en lijdenswerken van Benedictus à Sancto Josepho en zijn katholieke tijdgenoten zoals Herman Hollanders en Carl Rosier. Er klinkt Brabantse muziek van Aswoensdag uit de Lijdenstijd tot Pasen, wanneer de opstanding van Christus met hoopvolle klanken uitbundig gevierd wordt.
In dit concert volgt na de Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd genoemd, óók de muziek van de opstanding. De meeste gezangen zijn geschreven voor een bepaalde dag van het kerkelijk jaar. Zo hoort het *O Vos Omnes* van Herman Hollandersbij Witte Donderdag en is het *Victimae Pascali Laudes* voor Paaszondag geschreven.

Stabat Mater

Zo kleurt elk stuk naar de gebeurtenis waarvoor het geschreven is. Het *Stabat Mater* wordt beschreven als het meest bedroefde gregoriaanse gezang. Judith en Tineke vonden er een versie van terug in een processie-boekje, een gezangboekje voor dagelijks gebruik, uit 1711. Precies de pagina’s van dat *Stabat Mater* zijn bruin en beduimeld door de vele aanraking van vingers, waar andere bladzijden in hetzelfde boekje nog onaangeraakt lijken. Deze versiemoet dus ontelbare keren vanuit dit boekje gezongen zijn.
Het *Stabat Mater*, dat een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten was, is altijd al zeer geliefd geweest. Tijdens het [Concilie van Trente](https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Trente) (1543-1563) besloot men het echteruit de liturgie te verwijderen, omdat het te profaan zou zijn. Het zou tot 1727 duren totdat het *Stabat Mater* weer officieel tot de katholieke misgezangen opgenomen werd, maar hier is dus een boekje uit 1711 waar het *Stabat Mater* wel in stond, en waar het zelfs veelvuldig gebruikt is. Een processie-boekje, ofwel Processionale, werd voor allerlei gelegenheden gebruikt, ook buiten de kerkdienst en kloostermuren. Het *Stabat Mater* is blijkbaar altijd in gebruik gebleven, daar kon geen Concilie verandering in brengen.

Theologische teksten Motetten van Verrijt zoals het *Rogo te* en het *De Profundis clamamus ad te* vanBenedictus à Sancto Josepho volgen geen vaste liturgische teksten zoals het Credo, een Introïtus of het Agnus Dei, maar hebben tekstengebaseerd op de theologische thema’s van de Passietijd. Helaas zijn de tekstdichters van deze werken niet te achterhalen. Het kan zijn dat de componisten zelf de teksten geschreven hebben, wat de theologische kennis van bijvoorbeeld Benedictus à Sancto Josepho doet vermoeden. Opmerkelijk bij het *De profundis clamamus ad te* is dat de openingszin van dit motet verwijst naar de psalmtekst *Uit de diepte roep ik tot u, o Heer.* Benedictus à Sancto Josepho, of zijn tekstdichter, geeft daar echter een (typische) Brabantse draai aan: in plaats van, zoals in de Psalmtekst, de vraag tot God te richten, richt de vragende persoon zich tot Maria. Ook in de Lijdenstijd neemt Maria in het 17de-eeuwse Brabantse katholieke geloof een centrale plek in. Ook Jezus wordt via Maria aanbeden. Zij is de verbinder tussen de gewone gelovige en de Kerk.

Brabantse enclaves

Nederland ging in de 17de eeuw door een historisch interessante, maar moeilijke periode. De onenigheden tussen katholieken en protestanten bereikten een hoogtepunt en er werden vele oorlogen gevoerd. Na het eind van de 80-jarige oorlog in 1648 werd in de gehele Republiek der Verenigde Nederlanden de openbare katholieke eredienst verboden. Het katholieke muzieklandschap vervaagde. In de oude kerken verdween de katholieke hoogmis nagenoeg en daarmee de traditie van de katholieke kerkmuziek, maar ook buiten de kerkdeuren werd het stiller. Den Bosch kende voorheen talrijke kerken en kloosters. De stad werd in de 16de eeuw niet voor niets ‘cleyn Rome’ genoemd. De reformatie had enorme gevolgen voor kloosterlingen. Zij werden gedwongen de steden te verlaten. Velen vonden hun toevlucht bij katholieke enclaves, zoals het Land van Ravenstein, de Rijksheerlijkheid Gemert of de Baronie van Boxmeer, waar de regels en wetgeving van de Republiek niet golden. De Brabantse bevolking hield zich ten tijde van de Republiek vast aan haar katholieke tradities. Op zondagochtend vond je tien protestanten in de dorpskerk en tweehonderd katholieken in een schuurkerk aan de rand van het dorp. Katholieke vieringen werden gedoogd.

Generatie op generatie In de katholieke enclaves werden op kostscholen zangertjes, of zogenaamde koralen, geschoold tot zanger. Ze woonden in een huis van de kerk, volgden de Latijnse school en kregen muziekonderwijs. Zij leerden daar twee soorten gezangen: het gregoriaans en het vrome lied. Het waren die jongens die dagelijks de mis, en op zon- en feestdagen ook metten, vespers en het lof in kloosters meezongen.

Daarnaast schoten ook ‘kwezelkens’ te hulp. Deze ‘geestelijke maagden’, die overigens niet zoals zusters in een kloostergemeenschap leefden, leerden Latijn, het gregoriaans zingen en notenlezen. Daarnaast leerden sommigen ook de viool en het orgel bespelen. Frans Jespers (musicoloog): “Tijdens mijn eigen onderzoek was ik verrast door de ontdekking dat de kerkkoren in de schuil- en schuurkerken, net als in de enclaves, al vanaf het derde kwart van de 17de eeuw actief waren. Dit betekent dat veel van de huidige kerkkoren al ruim drie eeuwen onafgebroken bestaan, dikwijls zonder dat ze dat nu nog weten.”

Vrouwenstemmen

In katholieke kerken en kloosters werden vrouwen- en mannenstemmen in koren niet gemengd. “Daar Vrouw -en Mannen Choor gehouden word in ’t zingen; Moet noit het Mannen Choor in dat der Vrouwen dringen” (Graduale 1763 Amstelodammi T. Crajenschot). Dit voorschrift is in een aantal inleidingen van in Amsterdam gedrukte Graduales uit de 17de en 18de eeuw te lezen. Volgens Frans Jespers kunnen we ervan uit gaan dat er tóch meerstemmig werd gezongen. Zelfs in de Graduales (in principe éénstemmig) zijn namelijk meerstemmige zettingen van Latijnse gezangen te vinden. Waar de Protestanten, sommige stromingen tot op de dag van vandaag, bleven vasthouden aan het zingen van éénstemmige psalmen en gezangen, zongen de Katholieken graag meerstemmig, zowel thuis als in de kerk. We vinden de zangboekjes in twee maten: de grote exemplaren om op het koor in de kerk met meerdere zangers uit te zingen, het kleine formaat voor huiselijk gebruik. Deze koorboeken zijn terug te vinden in de archieven van de kloosters in Brabant en in Universiteitsbibliotheken van Tilburg en Utrecht.

In dit programma zijn wij uitgegaan van een bezetting van vrouwenkoor, zoals die bijvoorbeeld in kloosters van de Clarissen te Megen, de Karmelietessen in Boxmeer en de zusters van Maria Refugie in Uden hebben kunnen klinken.

Benedictus à Sancto Josepho

De centrale figuur tijdens dit concert is componist Benedictus à Sancto Josepho (geboren Benedictus Buns, 1642-1716). Hij was dé Brabantse organist, orgeladviseur en componist. Zijn omvangrijke oeuvre werd over heel Europa verspreid. In de necrologie van het Karmelietenklooster te Boxmeer wordt hij terecht ‘Musicæ componista famosissimus’ genoemd, een uiterst beroemd componist dus. Hij was als subprior verbonden aan dit klooster en vanuit deze functie heeft hij veel gereisd naar bijvoorbeeld Utrecht, Scheveningen en Antwerpen. Uit zijn omvangrijke oeuvre met voornamelijk geestelijke werken komt naar voren dat hij uitstekend op de hoogte was van het Europese muziekleven. Naast componeren heeft Benedictus à Sancto Josepho zich ook ingezet voor het behoud van het gregoriaans van zijn orde. In het Karmelietenklooster in Boxmeer is nog steeds een Processionale van zijn hand te vinden.

Graduale van Gemert

Het *Jesu Redemptor omnium* (componist onbekend) komt uit een katern, bestaande uit meerstemmige gezangen in handschrift, gevonden achterin een 17de-eeuwse Graduale Romanum uit Gemert. Het is in de 18de eeuw waarschijnlijk eigendom van een organist in Gemert geweest en uiteindelijk in 1937 aan de franciscanen geschonken. Het boek is uniek omdat de oorspronkelijke gebruiker een aantal gregoriaanse gezangen heeft voorzien van becijferde bas en verhogingen van leidtonen. Dit is een zeldzaam gegeven. De becijfering toont dus aan dat het gregoriaans begeleid werd door harmonieën, naar alle waarschijnlijkheid op het orgel.

De Brabantse stijl

Tineke Steenbrink: “Terwijl we dit repertoire ontdekten, begonnen we de eigenheid van de Brabantse stijl te herkennen. Verrijt, Rosier, Hollanders en natuurlijk Benedictus à Sancto Josepho hebben een unieke manier om de tekst tot uitdrukking te brengen. Niet over-dramatisch of overdadig, maar wel sterk emotioneel. Het is een herkenbare stijl die erg expressief is. In alle motetten is dat te horen. Deze muziek kenmerkt zich door een pure devotie en tegelijkertijd een lichte speelsheid.”

Nieuwe vondsten en inzichten

Na het creëren van het album *Brabant 1653* ging het onderzoek naar het Brabantse repertoire verder. Via veilingen en antiquairs verzamelden Judith en Tineke oude Brabantse kerkboeken en bestudeerden het gebruik ervan. Die verzameling is de basis geworden van nieuw onderzoek.
Het is een collectie van Nederlandse/Brabantse Graduales, Antiphonales, Processionales en Vesperales. Verschillende boeken met gregoriaanse gezangen voor allerlei gelegenheden.

Daarin zien we een soort gregoriaans wat we barok-gregoriaans zijn gaan noemen. Het is geritmiseerd, bevat een twintigtal missen die alleen in de Nederlandse drukken voorkomen en beschrijvingen over het aanpassen van de Modi naar barokke toonsoorten.

Dit gregoriaans is door het Vaticaan aan het einde van de 19de eeuw weggevaagd. Het Vaticaan stelde een nieuwe Graduale samen, een Roomse uitgave, die verplicht gesteld werd en over de hele wereld aangeschaft diende te worden. Lokale tradities waren niet gewenst; eenheid in gregoriaans was het doel van Rome. Juist daarom zijn deze oude Graduales hoogst interessant, omdat ze de lokale Brabantse tradities laten zien. Aanvankelijk riepen de ontdekte/gevonden boeken veel vragen op. Wat was de functie van een Processionale of een Antiphonale, wat was het gebruik bij de bijvoorbeeld enorme hoeveelheid aan feesten en heiligen die in de boekjes staan? Gregoriaans als eenstemmig gezang met orgelbegeleiding in een barokke manier met harmonieën, trillers, cadensen, hoe heeft dat geklonken? En ook, hoe klinkt “het staat er niet, maar voeg maar steeds een kruisje toe”? Vooral de inleidingen over de Modi leiden tot veel vragen. In de inleiding worden aanbevelingen gedaan over de uitvoeringspraktijk, die in het boek niet zijn doorgevoerd. Zo beschrijft Benedictus à Sancto Josepho dat je het gregoriaans moet begeleiden met orgel, wat een barok-harmonisch systeem geeft, maar de melodie is nog middeleeuws. Hoe heeft hij dat opgelost?

De pakweg 40 Nederlandse boeken (Graduales) die Judith en Tineke hebben kunnen verzamelen en inzien, bevatten naast gregoriaans voor het kerkelijk jaar, ook altijd bijlagen, *Cantiones Sacræ* genaamd. “Zing vooral geen liedjes” staat er veelvuldig in de inleidingen van deze Graduales. Vervolgens bestaat een kwart uit liedjes. Kijkend naar de gebruikssporen, wordt ook meteen duidelijk dat men zich niet aan het gebod gehouden heeft: er moet juist veelvuldig uit deze *Cantiones Sacræ* gezongen zijn, vaak ook meerstemmig. Naast de liedjes met een sterke *couleur locale* kun je aan de boeken zien dat vooral *Stabat Mater*, *Tantum Ergo*, *Te Deum laudamus* en de *Requiemmis* veel gezongen is.

Tot slot

Tineke Steenbrink: “*Tranen van Brabant* laat ons zien dat Brabant een eigen manier had van het uitvoeren van het barokke gregoriaans. Benedictus à Sancto Josepho heeft daar een centrale rol in gespeeld. Het in kaart brengen van je eigen muzikale landschap is ontzettend spannend. Judith en ik zijn opgegroeid in Oeffelt, vlakbij Boxmeer. In Nederland denken we onterecht dat er behalve Sweelinck een muzikaal moeras was in de 17de eeuw. Wij zijn geraakt door de eigenheid en zeggingskracht van dit repertoire.”

Judith Steenbrink: “Na het eerste programma rondom de Brabantse componisten *Brabant 1653* zien we dat ook dit nog niet eerder gespeeld repertoire wederom van zeer hoog niveau is. De rijkheid van de partituur van bijvoorbeeld de *Missa pro defunctis* geeft aan dat er een enorme muzikale bedrijvigheid was. Zowel vocaal als instrumentaal. Een ware muzikale ontdekking”