

Kwadratuur, BE
04.8.2012
Joachim Ceulemans

Het Zwitserse Wide Ear is een relatief nieuw platenlabel dat wordt gerund door een vierkoppig muzikantencollectief. Originale en kwalitatieve muziek uitbrengen (met een focus op de Zwitserse en de Europese scene) is de voornaamste doelstelling van de betrokkenen, maar een eigen label is natuurlijk vooral een handig platform voor eigen projecten. Voor deze zesde Wide Ear-release bijvoorbeeld, tekent de dertigjarige drummer en mede-oprichter van het label Alex Huber, die met zijn jazzkwartet Chimaira kiest voor de gecontroleerde vrijheid.

Dat Hubers muziek de nodige vrijheid ademt was op voorhand te voorspellen. Zijn biografie vermeldt studies onder Pierre Favre en Lucas Niggli, twee Zwitserse drummers/percussionisten die zelf maar al te graag buiten de lijntjes kleuren. De composities op dit debuutalbum van Chimaira (niet te verwarren met de gelijknamige metalband) zijn dan ook eerder bouw pakketten dan kant-en-klare stukken, het is basismateriaal waar de groep op een creatieve manier mee aan de slag moet.

Voor een ensemble als Chimaira, dat bestaat uit redelijk jonge leden, kan dat wel eens voor problemen zorgen. Kunnen omgaan met het onvoorspelbare, situaties correct kunnen inschatten of gepast kunnen reageren op impulsen van anderen zijn maar enkele van de vele eigenschappen die improviserende musici leren door ervaring. Met het aantrekken van John Schröder doet Huber in dat opzicht een goede zaak. De multi-instrumentalist, die al samenwerkte met Axel Dörner, Nils Wogram en Der Rote Bereich, is hier te horen op piano en speelt een bepalende rol in de vrijere stukken zoals 'Two Birds' en 'Passage'. Hij accentueert, behoudt het overzicht en wijst de contouren aan, waardoor zijn kompanen naast vertrouwen duidelijk ook inspiratie weten te tanken.

Het kwartet wordt vervolledigd door contrabassist Oliver Potratz en saxofonist Philipp Gropper, die op tenor over een opmerkelijke klank beschikt, vergelijkbaar met die van Joe Henderson. Gropper laat zich doorheen het album overwegend positief opmerken en voelt zich klaarblijkelijk het meest in zijn sas binnen een afgelijnde ritmische context. In het bijna marsachtige van 'Dove' bijvoorbeeld of het metrisch uitdagende doolhof van 'The Stranger' kan hij zich ten volle uitleven, terwijl zijn motor wel eens begint te sputteren eenmaal in open water. Daar kiest hij meestal voor lange uithalen of schreeuwen, waarmee hij zichzelf tijd geeft om na te denken.

In dat open water is het risico op verdrinken overigens eerder klein. Huber last in zijn composities dan wel regelmatig vrije of geïmproviseerde passages in, maar lang duren die nooit. Flarden van een thema of het ritme komen regelmatig aan de oppervlakte en vormen vanzelfsprekend oriëntatiepunten. De wisselwerking tussen improvisatie en neergeschreven partijen zoals hier gepresenteerd, is een beproefd recept. Als bij toverslag worden gecomponeerde riedels bovengehaald en weer vervormd, verfrommeld of weggegooid. Vrije improvisatie, passages met een swingende drive en bijna cerebrale polyritmiek lossen elkaar om de haverklap af. Het maakt de afzonderlijke tracks interessant om volgen, louter om dat spelletje alleen al.

Het enthousiasme waarmee de groep zijn repertoire brengt is een extra troef. In elke track druipt de goesting er vanaf zonder dat het kwartet evenwel overmoedig wordt of uit de bocht gaat. Dat straalt ook af op de luisteraar, die zonder meer de neiging heeft dit plaatje positief te waarderen, hoewel 'Smoke & Mirrors' verre van een essentiële aanvulling is op diens collectie.

Übersetzung: Robert den Otter

Das Schweizer Wide Ear Records ist ein relativ neues Plattenlabel, das durch ein vierköpfiges Musikerkollektiv geleitet wird. Originelle und qualitative Musik hervorzubringen (mit Fokus auf die Schweizer und europäische Szene) ist das Ziel der Beteiligten. Ein eigenes Label ist aber natürlich vor allem auch eine handliche Plattform für eigene Projekte. Für den sechsten Release zum Beispiel zeichnet sich der 30jährige Schlagzeuger und Mitgründer des Labels, Alex Huber, mit seinem Quartet «Chimaira» verantwortlich, der eine kontrollierte Freiheit wählt.

Dass Hubers Musik die nötige Freiheit atmet, ist nicht weiter überraschend. Seine Biografie ist gespickt mit Studien unter Pierre Favre und Lucas Niggli, zwei Schweizer Schlagzeuger und Perkussionisten, die selbst nur zu gerne ausserhalb der Leinwand malen. Die Kompositionen auf dem Debutalbum von «Chimaira» (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Metal-Band) sind denn

auch eher Bau-Pakete, denn kantenklare Stücke, sie sind das Basismaterial, mit welchem die Band in einer kreativen Manier etwas anfangen muss.

Für ein Ensemble wie Chimaira, welches aus recht jungen Leuten besteht, kann das doch dann und wann für Probleme sorgen. Damit umgehen zu können, Situationen richtig einzuschätzen oder passend auf die Impulse der anderen zu reagieren sind einige der vielen Eigenschaften, die improvisierende Musiker erst durch Erfahrung lernen können. Mit dem Zuzug von John Schröder macht Huber in dieser Hinsicht eine gute Sache. Der Multi-Instrumentalist, der schon mit Axel Dörner, Nils Wogram und Der Rote Bereich zusammenarbeitete, ist hier auf dem Piano zu hören und spielt eine tragende Rolle in den freieren Stücken wie Two Birds und Passage. Er akzentuiert, behält die Übersicht und weist die Konturen an, wodurch seine Mitmusiker neben Vertrauen auch deutlich an Inspiration zu tanken wissen.

Das Quartet wird vervollständigt durch Kontrabassist Oliver Potratz und Saxofonist Philipp Gropper, der auf dem Tenor über einen bemerkenswerten Klang verfügt, vergleichbar mit demjenigen von Joe Henderson. Gropper lässt sich im Album durchgehend positiv hervorheben und fühlt sich offensichtlich am wohlsten innerhalb eines aufgereihten rhythmischen Kontexts. Im beinahe marschartigen Teil von Dove zum Beispiel kann er sich voll ausleben, während sein Motor dann und wann im offenen Wasser zu stottern beginnt. Da wählt er meistens langes ausholen oder "schreien", wodurch er sich selbst Zeit gibt, um nachzudenken.

Das Risiko in diesem offenen Wasser zu ertrinken ist im Übrigen eher klein. Huber lässt in seinen Kompositionen oft freie Passagen und Raum für Improvisation, aber lange dauern diese nie. Elemente eines Themas oder eines Rhythmus kommen oft als selbstsprechende Orientierungspunkte. Das Wechselwirken zwischen Improvisation und niedergeschriebenen Elementen ist ein bewährtes Rezept.

Wie von Zauberhand erklingen komponierte Melodien und werden wieder verzerrt, zerknittert oder verworfen. Freie Improvisation und Passagen mit schwingendem Antrieb und fast zerebralen Polyrhythmen lösen einander auf Schritt und Tritt ab. Diese Abwechslung bzw. das Spiel mit ihnen allein macht es interessant, die einzelnen Tracks zu verfolgen.

Der Enthusiasmus, mit welchem die Gruppe das Repertoire spielt, ist zudem ein extra Trumpf. In jedem Track drückt die Begeisterung durch, ohne dass das Quartett übermütig und aus der Kurve geraten würde. Das strahlt auch auf den Hörer ab, der ohne weiteres geneigt ist, diese Platte positiv zu bewerten obwohl „Smoke & Mirros“ bei weitem keine essentielle Ergänzung in seiner Sammlung ist.