In wind en vuur - Alle liederen Willem Barnard - toegelicht en geanalyseerd

Recensie in Musica Religiosa – juli 2023

door Hans Jansen, kerkmusicus

Na enige vertraging is de monumentale uitgave van alle liederen van Willem Barnard dan toch uiteindelijk van de persen gerold. Reden voor de vertraging was de vondst van enkele, tot voor kort, onbekende liederen van Barnard tijdens de laatste fase van het project. Ook deze liederen met hun toelichtingen mochten vanzelfsprekend niet ontbreken in deze verzameling.

In drie dikke banden (totaal bijna 2700 bladzijden) zijn alle 352 liederen van Willem Barnard | Guillaume van der Graft bij elkaar gebracht en voorzien van diepgaande analyses en toelichtingen. Een breed samengestelde redactie onder leiding van Gerda van der Haar en Klaas Touwen heeft daarnaast in een zeer uitgebreide ‘Inleiding’ het werk van Barnard nog eens nader belicht. Op 157 bladzijden (eigenlijk al een boek apart) zijn onder de kopjes ‘Introductie’, ‘Achtergrond’ en ‘Mythologie’ zestien bijdragen van verschillende auteurs gebundeld. Interessant is bijvoorbeeld te lezen hoe Klaas Touwen uiteenzet waarom Barnard het kerkelijk jaar op zondag Septuagesima wil laten beginnen (‘Een jaar als een kathedraal’) of hoe Menno van der Beek aangeeft wat het werken aan de psalmen voor Barnard betekende: ‘Het is niet alleen hachelijk, het is onmogelijk’. Zeer genuanceerd gaat Henk Schoon in op de ophef rond het lied ‘Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis’ (lied 737), waar het begin van strofe 19 veel beroering veroorzaakte: ‘De negers met hun loftrompet, de joden met hun ster.’ In dit verband verwijst Henk Schoon op een artikel uit 1954, waarin Barnard toen reeds vragen stelt bij de traditie van ‘Zwarte Piet’.

In het eerste hoofdstuk wordt door Gerda van der Haar en Klaas Touwen uitgesproken wat iedereen eigenlijk al lang wist: Willem Barnard is niet alleen een groot dichter, maar ook een twintigste-eeuwse kerkvader. Hij is een moderne profeet die haarscherp ziet en analyseert en de consequenties daarvan op papier zet. Er wordt nog eens stilgestaan bij het kernmoment in het leven van Barnard als hij in 1955 tijdens een veertiendaagse reis naar Engeland besefte dat ‘kunst’ en ‘geloof ‘misschien wel met elkaar overhoop kunnen liggen, maar dat ze elkaar niet mogen mijden, zeker niet als ze samenwonen binnen één mensenleven.’

Gekozen is voor een heldere indeling. Deel I bundelt alle 352 liederen. De liedteksten zijn voorzien van een melodie en soms ook van alternatieve melodieën. De bundel volgt de zondagen van het kerkelijk jaar en heeft daarnaast categorieën als Ordinarium, Getijden, Zegen en de Heiligen- en gedenkdagen. De delen II (lied 1 t/m 175) en III (lied 176 t/m 352) bieden per lied een heldere, veelzijdige toelichting op de poëtische, Bijbelse, liturgische en muzikale aspecten. Een keur aan dichters, exegeten, liturgen en hymnologen hebben hieraan meegewerkt. De toelichtende delen maken ‘In wind en vuur’ tot een even praktisch als inspirerend naslagwerk van het liedoeuvre van Willem Barnard. Vier registers en een uitgebreide begrippenlijst completeren deze imposante uitgave.

Met alle toelichtingen en exegeses van de tekst, vaak van Barnard zelf, is dit een ware poëtische catechese. De bundeling van al deze diepgaande toelichtingen rechtvaardigen zeker de titel van ‘kerkvader’! Het zijn vooral de gedachten achter de liederen, de theologische achtergronden en de liedexegeses die de uitgave zo waardevol maakt. De vele kerkmuzikale interessante weetjes zijn daar nog eens een aardige bonus bovenop. Waar je ook begint te lezen, overal neemt de tekst je mee. Goed geschreven door de medewerkers van deze uitgave, maar vooral omdat je merkt dat al deze auteurs zijn geïnspireerd door het werk van Barnard.

Het is onmogelijk de uitgave geheel door te lopen. Slechts een kleine greep uit enkele markante zaken zullen we hieronder kort de revue laten passeren.

Interessant is allereerst de biografische schets ‘Dichten is niets dan gehoorzaamheid’ van Renata Barnard. Een veelzeggende titel van een dochter die haar vader van nabij heeft meegemaakt en de discipline heeft gezien die eigen is aan ‘mensen met een opdracht’. Pieter Endedijk loopt daarna zijn leven nog eens langs aan de hand van zijn vele publicaties.

Mooi is te zien dat de meervoud-t (gebiedende wijs meervoud) bij veel liederen in deze uitgave is gehandhaafd, dit helaas in tegenstelling tot waarvoor gekozen is bij het Liedboek 2013. In het vorige nummer van Musica Sacra besteedden wij daar toevallig al aandacht aan. Ook hier is het gelukkig ‘Zingt jubilate’, en niet ‘Zing jubilate’, het kerklied wordt immers in de kerk gezongen door de collectief samengekomen gemeente, niet door losse individuen. Zoals in de verantwoording staat is vanwege het klankspel en rijm gekozen voor het behoud van de meervoud-t, maar ook is de keuze duidelijk ingegeven door liturgische opvattingen.

Vele citaten van Barnard zouden we hier nog kunnen afdrukken, eigenlijk zijn al zijn uitspraken raak en brengen ze het meest essentiële van de tekst aan het licht. Zoals zijn opmerking bij een lied van Wim ter Burg: ‘De goede kerkmuziek kenmerkt zich juist doordat de woorden die ons te ‘hoog’ en te wonderbaar zijn, binnen ons bereik komen, *omdat ze ons op de adem worden gelegd* (cursivering van Barnard). De woorden krijgen als het ware vlees en bloed. Het gaat **bij het zingen niet zozeer gaat om ‘te uiten’ maar om ‘te innen’.**

In Musica Sacra 101 (december 2021) hebben wij reeds aandacht besteed aan Willem Barnard in het artikel ‘Willem Barnard en zijn betekenis voor de lutherse liturgie’. Dat was in het kader van een samenwerkingsproject met enkele andere kerkmuzikale vakbladen. We zagen toen dat er op de meer recente lijst van lutherse zondagsliederen liefst negen liederen van Barnard zijn opgenomen (in het Liedboek voor de Kerken stonden er al vijf). Aangezien de verzamelde liederen in ‘In wind en vuur’ zijn gerangschikt naar het kerkelijk jaar en Barnard daarbij uitging van het Romeins Missaal (waarvan het lutherse leesrooster in grote lijnen is afgeleid), zijn er nu per zondag heel gemakkelijk meer toepasselijke liederen te vinden bij de lezingen uit het lutherse leesrooster. Bij een nieuwe lijst van lutherse zondagsliederen zal in de toekomst zeker naar deze liederen gekeken kunnen en moeten worden!

De prijs van € 175 lijkt veel geld, maar hiermee heb je wel een standaardwerk, een compendium, een naslagwerk, een liedboek, liedexegese en hoogstaande poëzie in drie dikke bundels bij elkaar en daar bovenop nog een enorme bron van inspiratie. Een uitgave die een leven lang met je meegaat, die de tand des tijds kan doorstaan, met teksten die boven de tijd uit gaan.

Het is inspirerend om te zien hoeveel theologen, kerkmusici, dichters en schrijvers lange tijd intensief met deze uitgave zijn bezig geweest. Het kan niet anders dan dat ze allen gegrepen zijn door het werk van Barnard. Waarom zouden al deze auteurs met hun lezers niet weer oppakken wat Barnard in de jaren vijftig van de vorige eeuw begonnen is? Waarom zou niet een kleine bevlogen stuurgroep een ‘Nocturnen 2.0’ beginnen, zoals Barnard met Overbosch en Mehrtens dat ooit hebben gedaan? Een initiatief dat destijds een enorme vloed aan goede kerkliederen, liturgische, kerkmuzikale en theologische uitgaven teweeg heeft gebracht. Meer dan ooit vraagt het kerkelijke leven van vandaag om een nieuw elan, een even scherp als inspirerend tegengeluid.

Barnard bewijst ons met zijn voorbeeld dat er mogelijkheden zijn. Natuurlijk zijn de jaren vijftig van de vorige eeuw in niets meer te vergelijken met de huidige situatie, maar de kracht die in zijn poëzie en proza verborgen zit is niet verdwenen. Niet alleen door het zingen van zijn liederen en het lezen van zijn teksten geven we Barnard de eer die hem toekomt, maar vooral door het daadwerkelijk in praktijk brengen van wat hij in diepste wezen aan ons doorgegeven heeft. Kerkvaders verdienen navolging in theorie en praktijk!

Hans Jansen