

BONNY LIGHT HORSEMAN

>LIVE<

Gefeiertes US Indie Folk Trio mit neuem Album im November in Hamburg

Das neue Album von Bonny Light Horseman, „Keep Me on Your Mind/See You Free“, ist eine Ode an das gesegnete Durcheinander unserer Menschlichkeit. Selbstbewusst und großzügig, ist es ein ungeschminktes Angebot, das jedes Gefühl und jeden vermeintlichen Fehler offenlegt. Die Themen sind dicht gestapelt und intensiv: Liebe und Verlust, Hoffnung und Trauer, Gemeinschaft und Familie, Wandel und Zeit durchdringen Bonny Light Horseman's bisher verletzlichstes und großzügigstes Werk. Doch trotz all seiner humanistischen Berührungspunkte wurde „Keep Me on Your Mind/See You Free“! aus einer Art unerklärlicher Magie geschmiedet.

Das dritte Album wurde in fünf Monaten im Jahr 2023 geschrieben, als das Kerntrio der Band - Anaïs Mitchell, Eric D. Johnson und Josh Kaufman - in einem irischen Pub zusammen mit den geliebten Mitstreitern JT Bates (Schlagzeug), Cameron Ralston (Bass) und der Tontechnikerin Bella Blasko zusammenkam. Mitchell schlug den Pub als ersten Aufnahmeort vor, nachdem sie sich mit dem Besitzer Joe O'Leary unterhalten hatte. Sie hatte ein gutes Gefühl für den Ort und war überrascht von der Begeisterung ihrer Bandkollegen für diese Idee. Als das Trio die altherwürdigen Räume des Pubs betrat, fühlte es sich sofort mit dem spürbaren Gemeinschafts- und Familiensinn verbunden, der über viele Jahrzehnte entstanden war.

Bei dem Pub handelte es sich um das Levis (sprich: "leh-viss") Corner House, eine jahrhundertalte Wasserstelle in Ballydehob, einem winzigen Küstendorf in der Grafschaft Cork, und seine Energie wurde zu einer einzigartigen Quelle für den kreativen Motor von Bonny Light Horseman. Das Upright Piano des Pubs, das sie mit Olivenöl einschmierten, um sein Knarren zu dämpfen, wurde zu einer Art spirituellem Dreh- und Angelpunkt, zu einer einzigen Einheit, die alle Motive des Albums verkörperte: Unvollkommenheit als Ehrenzeichen; Altern, Ausdauer und der Lauf der Zeit; wie die einfachsten Handlungen uns heilen können. Die Parallelen zwischen diesem jahrhundertalten Treffpunkt der einheimischen Folklore und diesem Trio amerikanischer Folkies waren unbestreitbar. "Es hat diesen Sinn für Geschichte; es ist auch ziemlich klein und vollgestopft mit einem Haufen Zeug, das überall herumfliegt", sagt Kaufman. "Es war wie die Kneipenversion unserer Band." Ein Gemälde, das an einer Wand des Pubs hing und die Band während ihrer Arbeit bewachte, wurde zum Albumcover. "Ich hatte während der meisten Aufnahmen Augenkontakt mit dieser Person", sagt Johnson über das Kunstwerk. Und es gab eine tiefere Verbindung. Bevor die Band überhaupt geplant hatte, in der Kneipe aufzunehmen, hatte die Frau des Besitzers die Frau auf dem Bild Bonnie genannt.

Es gibt Magie an einem Ort wie Levis Corner House, ja, aber es braucht die richtigen Zauberer, um sie zu entfalten. Im Mittelpunkt von Bonny Light Horseman steht immer die einzigartige Kombination dreier kraftvoller und zärtlicher Künstler - Künstler, die gekonnt Superlativen ausweichen, aber schnell die Art und Weise anerkennen, wie sie sich gegenseitig stärken und

bereichern, und die Verbindung, die jeden einzelnen besser, mutiger und verletzlicher macht, als er es alleine wäre. Nirgendwo wird dies deutlicher als in der Kraft ihrer gemeinsamen Stimmen, die in den sanftesten Momenten und in den unbarmherzigsten Schreien mit vollem Vertrauen ineinander arbeiten. Das Ergebnis kann den Zuhörer trösten und beruhigen, aber auch erschüttern, zerstören und wiedergeboren werden lassen.

Auf praktischer Ebene zeigt sich das "gesegnete Durcheinander" von „Keep Me on Your Mind/See You Free“ in der Treue zu diesem Ort, denn Publikumslärm, Lachen, Husten und Feldaufnahmen ("Denkt an die Tantiemen, Jungs!") vermitteln alles von diesem besonderen Ort in der Zeit. Aber philosophisch gesehen ist das "Durcheinander" der Beweis für etwas Tieferes. Es ist die unvollkommene, seelennährende Frucht einer einzigartigen Gemeinschaftserfahrung, die ihre Teilnehmer durch den Geist der guten Gesellschaft verwandelt. Mitchell verweist auf die Idee eines "Festmahls" und darauf, wie sich ein Abendessen mit Freunden mühelos über mehrere Gänge, Gespräche und Stunden erstreckt - eine Mahlzeit, die auf körperlicher und geistiger Ebene nahrhaft ist. "Ich habe einen Freund, der sagt, man solle nie das Geschirr vom Tisch nehmen, man solle inmitten der Trümmer sitzen", erzählt sie.

"Es war eine neue Ebene, alles rauszulassen", sagt Mitchell über die Entstehung des Albums. In der Entwicklung von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung bedeutete dies, eine Doppel-LP zusammenzustellen - achtzehn Songs auf zwei Discs. Es bedeutete auch zwei Titel, wenn auch nicht genau zwei verschiedene Platten. „Keep Me on Your Mind/See You Free“ ist weitläufig und einladend und umfasst die fesselnden künstlerischen Schichten der Gruppe: ihre Wurzeln in den Klängen und dem lyrischen Geist der traditionellen Folkmusik, ihre Zweige in einer experimentelleren und emotional rohen Version der Band.

Die Gruppe nahm etwa die Hälfte der Songs im Hauptraum des Levis's auf. Sie arbeiteten zwei Tage lang allein. Am Abend des dritten Tages lud O'Leary einige begeisterte Anwohner ein, mitzumachen. Das soll nicht heißen, dass es sich um ein Live-Album handelt; stattdessen stellte der dritte Tag der Irland-Sessions eine glückliche Mischung von Energien dar, weil das Publikum die Aufgabe implizit verstand. Die Zuhörer gaben der Band genügend Raum, um über die Arrangements zu sprechen und mehrere Versionen von Songs aufzunehmen, aber sie sorgten auch für ein offensichtliches Gefühl der Freude an der Umgebung, während sie sich bei einem Bier mit Freunden und Familie unterhielten. "Wir haben das mitten in ihrem Viertel gemacht und sie haben intuitiv verstanden, was von ihnen verlangt wurde", sagte Johnson. "Es war ziemlich magisch."

Die Band kehrte dann in ihre spirituelle Heimat zurück, die Dreamland Recording Studios in Upstate New York (wo sie ihre ersten beiden Alben fertigstellten), um die begonnene Arbeit zu beenden.

Mike Lewis, der häufig mit der Band zusammenarbeitet, kam als Bassist und Tenorsaxophonist hinzu. Annie Nero kam vorbei, um einen Nachmittag lang Kontrabass zu

spielen und einige Harmonien zu singen. Die Tage waren rhapsodisch und erholsam, gefüllt mit Weinen und Liedern, die sich wie Tränen ergossen.

Das ergreifende Dilemma, das im Mittelpunkt von „I Know You Know“ steht, offenbarte sich in nur wenigen Minuten. Das Trio führt die Geschwindigkeit auf die Tatsache zurück, dass sie bereits einen Großteil von „Keep Me on Your Mind/See You Free“ fertiggestellt hatten und in der Lage waren, auf den Schultern dieser Kreativität zu stehen“. Es ist auch ein Beweis für die Fähigkeit der Band, emotionale Erschütterung mit einer Pop-Sensibilität zu verbinden, was ihnen auf dem gesamten Album gelungen ist. Das Wohlfühl-Arrangement mit Mandolinen und der hymnische Refrain täuschen darüber hinweg, wie sehr der Refrain einen umhauen wird. "Ich bin ein Narr, wenn ich dich liebe, und ein Narr, wenn ich dich gehen lasse", singt Johnson, während Mitchells Stimme neben ihm aufsteigt.

„Tumblin Down“ ist in seiner melodischen Tristesse ähnlich. Es ist eine Folk-Rock-Darstellung einer sich auflösenden Beziehung und wirkt wie der Geist von Ingmar Bergmans „Szenen einer Ehe“, der in einen Song verpackt wurde - leicht an der Oberfläche, aber von existenziellen Krisen durchdrungen. „When I Was Younger“ hingegen ist ein Urschrei, revolutionär in seiner offenen Abrechnung mit Mutterschaft, Reife und all den Dingen, die die höfliche Gesellschaft nicht laut ausspricht. In dem Song treffen Mitchells und Johnsons honigsüße Stimmen aufeinander und verwandeln sich in eine zweiköpfige Bestie, die aus aufgestauten Emotionen besteht; ihr Brüllen ist notwendig, schön und beängstigend.

„Old Dutch“ entstand als Sprachnotiz, die in einer historischen Kirche gleichen Namens in Kaufmans Heimatstadt aufgenommen wurde. "Es war mit dem Zeitstempel 'Old Dutch' versehen, und das war zu perfekt; es klang wie ein Lied der Bonny Light Horseman", sagt er. Der chorische Refrain erinnert an diese Ursprünge; er unterstreicht auch die Geschichte der Band über die wechselnde Liebe mit dem Verführerischen, von dem das Herz unweigerlich gesteuert wird - einem anhaltenden, oft unlogischen Gefühl.

Mit „Keep Me on Your Mind/See You Free“ bieten Bonny Light Horseman einen ausgeprägten Sinn für Anmut und eine Erinnerung daran, dass das Leben am besten gelebt wird, wenn die Dinge nicht so perfekt sind. Im Laufe der Jahre hat die Band viele Meilen auf dem kollektiven Kilometerzähler des Lebens angesammelt. Das alles spiegelt sich in diesen modernen Folksongs wider, die mit Ruhm und Chaos gespickt sind. Wie Mitchell es ausdrückt: "Es ist nicht prägnant. Es ist nicht einfach. Es ist chaotisch, und das ist in Ordnung."

Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de

WEBSITE www.bonnylighthorseman.com
INSTAGRAM www.instagram.com/bonnylighthorseman
FACEBOOK www.facebook.com/bonnylighthorseman
YOUTUBE www.youtube.com/@bonnylighthorseman