

paisible

complete recorder sonatas

paladino music

michael hell
musicke's pleasure garden
eva maria pollerus

jacques paisible complete recorder sonatas

Jacques Paisible / James Pesible
(c.1656–1721)

CD 1

Sonata XIII in C Major

for treble recorder, harpsichord and cello

1	Grave	02:10
2	[Presto]-Adagio	00:55
3	[Vivement]	01:13
4	[Giga Presto]	01:07

Suite XIX in F Major

for treble recorder, harpsichord and bass viol

5	Prelude Roundo	01:31
6	Entree	00:57
7	Minuett	00:41
8	Sarabanda Grave	02:05
9	Rigadon	00:54
10	Symph:[ony]	01:13
11	Jigg	01:00
12	[Courante]	01:20
13	Hornpipe Roundo	00:50

Sonata I in D Major

for treble recorder and harpsichord

14	[Grave]	02:13
15	Presto	01:36
16	Adagio	01:19
17	Presto	01:18

Sonata X in F Major

for treble recorder, harpsichord and arclute

18	[Vivace]-Adagio-Vivace	01:22
19	[Allemande gaie]	02:07
20	[Sarabande]	01:11
21	Gigue Presto	01:30

Vale Royall XIV in A Minor

for treble recorder, guitar and bass viol

22	[Preludio Allegro]	00:48
23	Allemanda	01:34
24	Sarabanda	01:56
25	Giga [Presto]	01:25

Sonata XI in D Minor

for treble recorder, harpsichord and cello

26	[Allemanda]	00:37
27	Vivace	02:24
28	Grave [Sarabanda]	02:50
29	Presto	01:29

Sonatina XVIII in B-Flat Major

for two treble recorders

30	[Adagio]	01:46
31	Vivace-Adagio	01:16
32	Grave	01:36
33	Presto	01:04

Sonata III in B-Flat Major

for treble recorder, harpsichord and cello

34	Largo (Grave ^a)	02:36
35	Grave	02:01
36	Vivace (Presto ^a)	01:10
37	Adagio	01:29
38	(Allegro ^a)-Adagio	00:54

Sonata VII in E Minor

for treble recorder and harpsichord

39	(Grave ^a)	01:38
40	(Vivace ^a)	00:59
41	(Presto ^a)	01:08
42	(Adagio ^a)	01:00
43	(Allegro ^a)	00:56

Sonatina XV in E Minor

for treble recorder, harpsichord and guitar

44	[Preludio Allegro]	01:05
45	Corrente	01:21
46	Gavott	00:30
47	Sarabanda	01:53
48	Minuett [en Rondeau]	01:32
49	[Hornpipe]	00:50

TT 68:40

Movement titles without addenda are from the manuscript at the National Library in Paris, *Rés. Vma. ms. 700*

Movement titles in square brackets are the players' additions to untitled music

Movement titles in parenthesis are from other sources:

^a Detroit, Public Library, *RM788.1191 S698*

Musicke's Pleasure Garden

Michael Hell, recorder

Eva Maria Pollerus, harpsichord (1–21, 26–29, 34–49)

Susanna Borsch, recorder (30–33)

Sam Chapman, guitar (22–25, 44–49) & archlute (18–21)

Thomas Platzgummer, cello (1–4, 26–29, 34–38)

Rebeka Rusó, bass viol (5–13, 22–25)

CD 2

Sonata VI in D Minor

for treble recorder and harpsichord

1	[Grave]	01:12
2	(Presto ^a) [Allegro]	01:05
3	Grave(-Adagio ^a)	03:33
4	[Presto]	01:08

Sonata XII in F Major

for treble recorder, arclute and bass viol

5	Grave (Vivace ^a)	01:35
6	Allegro (Presto ^b)	01:33
7	Adagio	00:58
8	Vivace (Allegro ^a)	00:53

Sonata V in G Minor

for treble recorder, harpsichord and bass viol

9	(Grave ^a , Adagio ^b)	02:47
10	(Largo ^a , Grave ^b)	01:26
11	Adagio	01:17
12	(Presto ^a , Vivace ^b)	01:06

Sonata IX in B-Flat Major

for treble recorder, harpsichord and cello

13	[Adagio]	02:00
14	[Allegro]	01:10
15	Adagio	01:44
16	[Presto]	01:16
17	Grave [Passecaille en Rondeau]	01:45
18	Presto	01:31

Sonata IV in D Minor

for treble recorder and harpsichord

19	Grave (Adagio ^b)	02:05
20	Allegro	00:50
21	(Vivace ^a , Presto ^b , Rondeau ^c)	01:01
22	Largo (Adagio ^b , Grave ^c)	01:31
23	Allegro (Presto ^a)	00:50

Sonata XVII in F Major

for two treble recorders

24	[Modéré]	01:41
25	[Sarabande]	01:44
26	[Presto]	00:52
27	[Menuet]	01:05

Sonata VIII in C Minor

for treble recorder, harpsichord and bass viol

28	[Gravement-Vivement]	02:30
29	Grave	02:02
30	[Entrée gaie]	00:58
31	[Menuet]	01:03
32	[Bourrée]	01:04

Sonata II in E-Flat Major

for treble recorder, harpsichord and cello

33	Adagio	01:35
34	Presto-Adagio	01:18
35	Allegro	01:12
36	Grave (bzw. Largo ^a)	01:18
37	Presto	00:50

Suite XVI in A Minor

for treble recorder, harpsichord and theorbo

38	Prelude	01:12
39	Rigadon	00:44
40	Minuett	00:47
41	Entreè	01:25
42	Air [I & II]	01:14

from the Babel Manuscript (1698)

43	Allemanda in D Minor for treble recorder and harpsichord	01:51
----	--	-------

TT 60:42

Movement titles without addenda are from the manuscript at the National Library in Paris, *Rés. Vma. ms. 700*

Movement titles in square brackets are the players' additions to untitled music

Movement titles in parenthesis are from other sources:

- ^a Detroit, Public Library, *RM788.1191 S698*
- ^b Rochester, University of Rochester, *Vault M1490. B113, Recueil de pieces choisies a une et a deux flûtes C. Babl (1698)*
- ^c Paris, Bibliothèque Nationale, *H659 II R. 9040*
- ^d Versailles, Bibliothèque Municipale, *Manuscrit musical 161*
- ^e Cambridge, King's College, *Ms. 122*

Musicke's Pleasure Garden

Michael Hell, recorder

Eva Maria Pollerus, harpsichord (1–4, 9–23, 28–43)

Susanna Borsch, recorder (24–27)

Sam Chapman, archlute (5–8) & theorbo (38–42)

Thomas Platzgummer, cello (13–18, 33–37)

Rebeka Rusó, bass viol (5–12, 28–32)

INSTRUMENTS (a¹ = 407 Hz)

- Michael Hell** Treble Recorders *in f'* after Peter Bressan
by Adrian Brown (Amsterdam, 2005, 2005 & 2008)
- Eva Maria Pollerus** Double Manual Harpsichord *FF-P* after Andreas Ruckers (Antwerp, 1624)
by Titus Crijnen (Amsterdam, c. 2000)
- Sam Chapman** Baroque Guitar after Antonio Stradivari (Cremona, 1680)
by Julian Behr (Campobonono di Fiastra, 2011)
Archlute after Magno Tieffenbrucker by Klaus T. Jacobsen (London, 2011)
Theorbo after italian models by Klaus T. Jacobsen (London, 1991)
- Thomas Platzgummer** Violoncello by Martin Stoss (Vienna, 1820)
- Rebeka Rusó** Bass viol after Bertrand by Peter Vavrous (Praha, 1994)
- Susanna Borsch** Treble Recorder *in f'* after Peter Bressan by Adrian Brown (Amsterdam, 2005)

One without alike – Jacques Paisible and his music

The National Library in Paris holds a voluminous manuscript under the signature *Rés. Vma. ms. 700*, bearing the title *Solo's By Mr Pesible*. Except for a short Allemande (an additional movement for Sonata IV in D Minor), a fifteen-bar Adagio (as an alternative third movement of the Sonata XII in F Major)¹ and two little dance movements², this manuscript contains the complete works for treble recorder and basso continuo as well as two duos for two treble recorders by the French recorder virtuoso Jacques Paisible. A first glimpse already reveals that these sonatas exceed the technical requirements for the player in comparison to everything else that was published for the recorder in London around 1700 by far: hardly a piece without virtuosic cascades, dazzling prestos and concluding passages.

The manuscript is meticulously written and thus well legible, and richly decorated with ornaments, yet it has a lot of obvious mistakes in the figured bass and in regards to accidentals.³

Who was Jacques Paisible or James Pesible?

Contemporaries about Paisible:

- “Monsieur Cambert accompanied the singers on the harpsichord and with recorders; there are two Frenchmen who play that instrument perfectly.”
(*Honoré de Courtin, 1676*)
- “At the meetingh of musicq ou l'on chantoit des pieces des Opera Francoises ... Le Paisible y jouoit de la Flute admirablement bien.”
(*Christiaan Huygens, 1689*)

- „ [...] this great and slothful musician [...] with manners that savoured of a well-bred man, and expressions which he must have learnt in his little library”
(*Charles de Saint-Evremond*)
- “The first to play the recorder like this is a Frenchman by the name of Paisible, one without alike.”
(*Zacharias Conrad von Uffenbach, Juni 1710*)
- “Paisible, a famous master of the flute, and a composer for that instrument.”
(*Sir John Hawkins, 1776*)

Jacques Paisible was born into a musicians' family around 1656 and came to England in September 1674, following the opera composer Robert Cambert, who had been expelled by Lully. Together with him traveled at least three other recorder players and oboists and three violinists, bringing instruments to England that had not been familiar there: a new, three-part Baroque version of the recorder that was substantially different from the Renaissance instrument that was used in England at the time.

This new instrument was enthusiastically received, as we can see in frequent newspaper announcements of performances of Paisible, so-called *entertainments for the little flute* that were mostly diversissements between the acts of an opera. Simultaneously, a growing market of amateur recorder players had to be fed with new recorder methods, compositions and instruments. Until 1720, the number of amateurs increased constantly (even the famous diarist Samuel Pepys learnt how to play both recorder and flageolet), yet there were only a few musicians who could be called truly professional recorder virtuosos: besides James Paisible, there were e.g. John Baston and, later, Giuseppe Sammartini.⁴

During Paisible's lifetime, a collection of six recorder duets was published as Opus 1 in Amsterdam in 1702 (and as a reprint in London in 1703), and, in 1720, *Six Setts of Aires* for two treble recorders and basso continuo as his Opus 2. Further duos were published in compilations, and other extant works include interludes for plays, dances for various birthdays of members of the Royal family, 19 alone for Queen Anne. His most famous work might be *The Queen's Farewell* for oboe band, performed during the mourning period for Queen Mary in 1695. Paisible's solo sonatas were published only at the end of the 20th century.

Paisible made a living as a recorder soloist as well as a bass violin player in the orchestra, which kept him in touch with the newest music of his time. At the beginning of his own career, this was mainly of French (Lully, Cambert, Dieupart) and English (Purcell, Blow) influences, but later also enriched by Italian (Corelli) and German (Pepusch, Handel) composers. Paisible's own music reflects this in a unique way.

He was close friends with the harpsichordist and violinist Charles François Dieupart, and together they performed at the *Drury Lane* from 1703, and at the *Queen's Theatre* from 1708, as well as in concerts in alehouses and taverns. They used each other's motifs in their otherwise very different compositions, and Paisible also nominated Dieupart as the executor for his French affairs.

Furthermore, Paisible was inspired by Arcangelo Corelli, also well-known in England: the fugue theme of the second movement of Sonata IX in B-Flat Major is

reminiscent of Corelli's Sonata op. 5/4 in F Major, and in the first movement of Sonata XI in D Minor, Paisible uses the same rhythmical pattern as Corelli in his Preludio of op. 5/7 and Allemanda of op. 5/8. Paisible's Adagio in the Italian Style from the Sonata XIII is in the same league as Francesco Barsanti's or Francesco Mancini's similar works.

Other pieces remind of the music of England's Golden era, such as the *Hornpipes* of Sonata XV in E Minor and of Sonata XIX in F Major, and the enigmatic Allemanda in D Minor with its strange melodies and strict counterpoint might as well have been part of Matthew Locke's *ffor severall ffreinds* (London, around 1650).

Additional to this stylistic diversity, Paisible has a personal language, showing highly idiomatic writing for the instrument as well as wittily placed passages of dazzling virtuosity, mostly at the end of each sonata. This degree of virtuosity might have prevented the publication of these solo sonatas for the English amateur market, since all published works by his fellow recorder composers as well as his own collections of duos and trios are by far less demanding for the players.

About our recording of Paisible's sonatas

The fact that we know exactly with which musicians Paisible performed is a major and unique piece of knowledge. "His" harpsichordists were Robert Cambert and Charles François Dieupart (both French), the Englishmen John Blow and William Babell as well as the German Johann Christoph Pepusch, and he also played regularly with the Italian violinist Gasparo Visconti. Therefore it

seems obvious that we should take the diversity of styles and the international influences in Paisible's music as an invitation to play it with the different manners of each national performance practice: French ornaments, *inegalité* and the idiomatic choices of dance tempi for those movements written in the French style, Italian ornaments, *sprezzatura* and *tempo rubato* for those reminiscent of Corelli. Inspired by ornaments of French composers such as Hotteterre, d'Anglebert or Dieupart and coloraturas and cadenzas by Corelli, Babell, Handel and North, the recorder part of Paisible's sonatas reveals sparkling vitality.

For our harpsichordist, there was a broad range how to realize the figured bass: restriking of bass notes, *tièrces coulées* and simple rhythmic arpeggios in the right hand with typical ornaments in the left hand for the French pieces, full voice accompaniment with acciaccaturas, clever voice leading and artistic transition in the Italian movements, and finally perfect counterpoint in the old-fashioned "more English" compositions. The realization of the figured bass in the guitar was inspired by Nicola Mattei's *THE FALSE CONSONANCES OF MUSICK Or Instructions for the playing a true Base upon the Guitarre* (London, around 1682).

Even with all variety in the instrumentation that was inspired by various front pages of other works, we tried to not cover the intimate character and sweet sound of the *flûte douce* with a continuo orchestra. Dieupart, for instance, mentions an accompaniment *avec une Basse de Viole & un Archilut*, which we chose for Sonata XII. The first movement and Rondo theme of Sonata XI are

only accompanied by the cello, and for the Vale (= ballet?) Royall, we chose the viola da gamba and the guitar, instrument of Louis XIV.

We even know who made Paisible's instruments: Peter Bressan (1663–1731), born Pierre Jaillard in France and a fellow immigrant, enjoyed the reputation as "Stradivari of the recorder" in England. His instruments have a particularly clear and well-balanced sound and were tuned between $a^1 = 400$ Hz and $a^1 = 410$ Hz, which is a little more than a half tone under today's common tuning.

¹ These two movements can be found in the so-called "Babell Manuscript" in the Sibley Music Library of the Eastman School of Music: *RECUEIL DE PIECES CHOISIES A UNE ET A DEUX FLUTES C. BABL*. We recorded the Allemande as a "bonus track".

² One *Bore* and one *Minuet* were printed in *40 Airs anglois à un dessus & une basse & trois sonates les deux premiers à 2 dessus & le troisième à un dessus & un dessus & une basse choisis & mis en ordre par George Bingham livre second* (Amsterdam: Estienne Roger, 1702). One other Suite attributed to Paisible in this collection is more likely by Charles Dieupart: its overture has not been attributed yet, but the following *Saraband* and *Gavott* are two movements transcribed from F Major to B-Flat Major from Dieupart's 5^e Suite.

³ Studying the sonatas, we compared the other available sources (manuscripts in Detroit, Paris and Rochester and others) with this main autograph, which clarified some open questions. Most obvious were many peculiar tempo markings, often contradicting each other in the various sources. In those cases where entire movements showed major differences between the sources, we decided to follow the Paris manuscript. In most cases, those differences are shortened or simplified versions of fast movements, and in once case it is even a transposition of the entire Sonata II from E-Flat to F Major (Babell Manuscript from 1698, *Neufieme Sonatte*).

⁴ To learn more about the fascinating musician Jacques Paisible, it is worth reading various papers by David Lasocki, whom we owe nearly all biographical knowledge: www.instantharmony.net

Der seinesgleichen nie gehabt – der Blockflöten-virtuose Jacques Paisible und seine Musik

In der Pariser Nationalbibliothek findet sich unter der Signatur *Rés. Vma. ms. 700* eine umfangreiche Handschrift, die den Titel *Solo's By Mr Pesible* trägt. In ihr sind bis auf eine kurze Allemande (als zusätzlicher fünfter Satz der Sonata IV in d-Moll), ein fünfzehntaktiges Adagio (als alternativer dritter Satz der Sonata XII in F-Dur)¹ und zwei kleine Tanzsätze² alle Werke für eine Altblockflöte und Basso continuo sowie zwei Duette für Altblockflöten des französischen Blockflötenvirtuosen Jacques Paisible überliefert. Schon ein oberflächlicher Blick über die Sonaten zeigt, dass die Sonaten im technischen Anspruch weit über das hinausgehen, was um 1700 für die Blockflöte in London veröffentlicht wurde: kaum eine Sonate ohne virtuose Kaskaden, rasende Presti und aberwitzige Schlusswendungen.

Die Handschrift ist einerseits sehr sorgfältig geschrieben, gut leserlich und mit vielen Ornamenten ausgeschmückt, andererseits gibt es, gerade was die Bezifferung des Generalbasses und die Vorzeichensetzung betrifft, erstaunlich viele Fehler.³

Wer aber war Jacques Paisible bzw. James Pesible?

Zeitzeugen über Paisible:

- „Monsieur Cambert begleitete die Sänger auf seinem Cembalo, und auch mit Blockflöten; es gibt dort zwei Franzosen, die das Instrument perfekt spielen.“

(*Honoré de Courtin, 1676*)

- „At the meetingh of musick ou l'on chantoit des pieces des Opera Francoises ... Le Paisible y jouoit de la Flute admirablement bien.“

(*Christiaan Huygens, 1689*)

- „[...] this great and slothful musician [...] with manners that savoured of a well-bred man, and expressions which he must have learnt in his little library“

(*Charles de Saint-Evremond*)

- „Der erste, so die Flöte spielet, ist ein Franzos, Namens Paisible, der seines gleichen noch nie gehabt.“

(*Zacharias Conrad von Uffenbach, Juni 1710*)

- „Paisible, a famous master of the flute, and a composer for that instrument.“

(*Sir John Hawkins, 1776*)

Jacques Paisible wurde um 1656 in eine Musikerfamilie hineingeboren und gelangte im September 1674 gerade siebzehnjährig im Gefolge des von Lully verjagten Opernkomponisten Robert Cambert nach England. Mit ihm reisten wenigstens drei weitere Blockflötisten und Oboisten wie auch drei Geiger. Im Gepäck hatten sie Instrumente, die bis dahin in England noch nicht in dieser Art bekannt waren: einen neuen Typus von hochbarocken, dreiteiligen Blockflöten, der sich klar vom noch lange im englischen Raum gespielten Renaissancecypus unterschied.

Wie begeistert dieser neue Typ von Blockflöten aufgenommen wurde, lässt sich einerseits daran erkennen, wie häufig wir Zeitungsannoncen finden, die auf Auftritte Paisibles mit *entertainments for the little flute*, meist als

Divertissements zwischen den verschiedenen Akten einer Oper, hinweisen. Zugleich begründet sich ein unerschöpflicher Markt für Amateurblockflötisten, die mit Blockflötenschulen, immer neuen Kompositionen und Instrumenten versorgt werden wollten. Nahm die Zahl der Amateure bis etwa 1720 ständig zu (auch der berühmte Tagebuchschreiber Samuel Pepys begann Blockflöte und Flageolet zu erlernen), gab es gerade einmal eine Hand voll von Musikern, die sich professionell mit der Blockflöte beschäftigten: Neben James Paisible waren das zum Beispiel John Baston und später Giuseppe Sammartini.⁴

Zu Lebzeiten des Virtuosen und Komponisten erschien als Opus 1 1702 in Amsterdam und 1703 als Nachdruck in London eine Sammlung von sechs Blockflötenduetten sowie 1720 als Opus 2 eine Sammlung von *Six Setts of Aires* für zwei Altblockflöten und Basso continuo. Weitere Duette wurden in Sammelbänden veröffentlicht. Ansonsten sind von Jacques Paisible zahlreiche Schauspielmusiken überliefert. Er schrieb außerdem über den Zeitraum von vielen Jahre Geburtstagstänze für Mitglieder der königlichen Familie, davon allein neunzehn für Queen Anne. Sein berühmtestes Werk ist das für eine *oboe band* geschriebene *The Queen's Farewell*, das während der Trauerfeierlichkeiten für Queen Mary 1695 aufgeführt wurde. Seine Solosonaten wurden erst gegen Ende des 20. Jahrhundert veröffentlicht.

Paisible verdiente seinen Unterhalt gleichermaßen mit solistischem Blockflötenspiel wie auch mit dem Spiel der *bass violin* im Orchester. Durch diese Doppeltätigkeit war er ständig mit der neuesten Musik seiner Zeit in

Kontakt, die zu Beginn seiner Karriere französisch (Lully, Cambert, Dieupart) und englisch (Purcell, Blow) geprägt, dann aber immer mehr italienische (Corelli) und deutsche Einflüsse in sich aufnahm (Pepusch und Händel). Das spiegelt sich auf einzigartige Art und Weise auch in Paisibles Musik.

Eine besonders enge Freundschaft verband ihn mit dem Cembalisten und Geiger Charles François Dieupart. Paisible und Dieupart spielten ab 1703 im *Drury Lane* und ab 1708 im *Queen's Theatre* zusammen und traten auch in den öffentlichen *entertainments*, Konzerten in *alehouses* and *tavernes*, gemeinsam auf. Sie verarbeiteten auch musikalische Motive des jeweils anderen in ihren eigentlich sehr unterschiedlichen Kompositionen, und privat sah Paisible Dieupart als Testamentsverwalter für die Regelung seiner französischen Angelegenheiten vor.

Weiters ließ sich Paisible auch vom in England hochberühmten Arcangelo Corelli inspirieren: In der Sonata IX in B-Dur erinnert das Fugenthema des zweiten Satzes zum Beispiel sehr an dasjenige aus Corellis Sonata in F-Dur op. 5 Nr. 4. Der erste Satz der Sonata XI d-Moll bedient sich desselben rhythmischen Modells wie das Preludio (Vivace) aus der Sonata in d-Moll op. 5 Nr. 7 und die Allemanda aus der Sonata in e-Moll op. 5 Nr. 8. Mit dem ersten Satz der Sonata XIII gelingt ihm ein italienisches Adagio von berückender Schönheit, das sich nicht hinter vergleichbaren Sätzen von Francesco Barsanti oder Francesco Mancini zu verstecken braucht.

Andere Werke erinnern an die Musik des Goldenen Zeitalters englischer Musik (*Hornpipes* in der Sonatina XV

in e-Moll und der Suite XIX F-Dur). Die rätselhafte Allemande in d-Moll könnte in ihrer eigenwilligen Melodik und dem ausgeprägten Kontrapunkt auch aus Matthew Lockes *ffor seaverall ffreinds* (London, um 1650) stammen.

Zu dieser Stilvielfalt gesellt sich die persönliche Note Paisibles, die sich in einer höchst idiomatischen Schreibweise für sein Instrument und in geschickt platzierten Passagen von überschäumender Virtuosität meist am Ende der jeweiligen Sonaten offenbart. Diese Virtuosität verhinderte wohl auch eine Publikation seiner Solosonaten für den englischen Amateurmarkt. Die veröffentlichten Blockflötensonaten seiner Kollegen, aber auch seine eigenen Sammlungen von Duetten und Triosuiten verlangen den Blockflötisten wesentlich weniger ab.

Zu unserer Aufnahme von Paisibles Sonaten

Ein für die Interpretation bedeutsamer Sonderfall liegt in der Tatsache, dass wir genau wissen, mit welchen Musikern Paisible zusammen konzertierte. Seine Cembalisten waren die Franzosen Robert Cambert und Charles François Dieupart, die Engländer John Blow und William Babell sowie der Deutsche Johann Christoph Pepusch. Zudem spielte er regelmäßig mit dem italienischen Geiger Gasparo Visconti. Liegt es nicht auf der Hand, die verschiedenen Stile, die sich in der Musik ganz eindeutig finden, und die Internationalität seiner Mitspieler als Hinweis darauf zu nehmen, dass wir heute auch Paisibles Musik mit den typischen Merkmalen der jeweiligen Stile interpretieren sollten: französische Ornamente, *inégalité* und

die idiomatischen Tanztempi für die im französischen Stil geschriebenen, italienische Ornamente, *sprezzatura* und *tempo rubato* in den corellisierenden Sätzen? Inspiriert einerseits durch die Ornamentik französischer Komponisten wie Hotteterre, d'Anglebert und Dieupart, andererseits durch Koloraturen und Kadenzen von Corelli, Babell, Händel und North entfaltet der Blockflötenpart der Sonaten so eine erfrischende Lebendigkeit.

Für die Cembalistin wiederum eröffnete sich ein breites Spektrum von Möglichkeiten zur Realisierung des Generalbasses: nachschlagende Bässe, *tières coulées* und einfache rhythmische Brechungen in der rechten Hand, wesentliche Manieren in der linken für die Stücke im französischen Stil; vollstimmiges Spiel mit Acciacchaturen, raffinierte Stimmführungen und Imitationen sowie einige kunstvolle Überleitungen im italienisch-deutschen Stil; vollendeter Kontrapunkt in einigen der altmodischen, „englischeren“ Kompositionen. Für die Generalbassaussetzungen auf der Gitarre gaben wiederum Nicola Matteis *THE FALSE CONSONANCES OF MUSICK Or Instructions for the playing a true Base upon the Guitarre* (London, um 1682) ausschlaggebende Impulse.

Bei aller Vielfalt der Besetzungen haben wir uns bemüht, den intimen Charakter und süßen Klang der *flûte douce* nicht von einem Continuoorchester zu überdecken. Inspiriert haben uns die Besetzungsangaben verschiedener Titelblätter. Dieupart erwähnt zum Beispiel die Begleitung allein *avec une Basse de Viole & un Archilut*. Diese Besetzung wählten wir für die Sonata XII. Den ersten Satz und das Rondeauthema der Sonata XI in B-Dur begleitet alleine das Violoncello. Das Vale

(= Ballet?) Royall besetzten wir mit Viola da gamba und Gitarre, dem Instrument des französischen Königs Ludwig XIV.

Sogar der Instrumentenmacher Paisible ist uns bekannt: Peter Bressan (1663–1731), geboren als Pierre Jaillard, ebenfalls aus Frankreich eingewanderter Holzblasinstrumentenbauer, genoss in England den Ruf eines Stradivaris für die Blockflöte. Seine Flöten zeichnen sich durch einen klaren und runden Klang aus. Der Stimmton seiner Instrumente lag etwa zwischen $a^1 = 400$ Hz und $a^1 = 410$ Hz, also etwas mehr als einen Halbton tiefer als unser heutiger Kammerton.

¹ Diese beiden Sätze finden sich im so genannten Babell-Manuskript der Sibley Music Library an der Eastman School of Music: *RECUEIL DE PIECES CHOISIES A UNE ET A DEUX FLUTES C. BABL*. Wir haben die Allemande als „Bonustrack“ aufgenommen.

² Eine Bore und ein Minuet wurden gedruckt in *40 Airs anglois à un dessus & une basse & trois sonates les deux premiers à 2 dessus & le troisième à un dessus & un dessus & une basse choisis & mis en ordre par George Bingham livre second* (Amsterdam: Estienne Roger, 1702). Eine weitere Paisible zugeschriebene Suite in dieser Sammlung ist wahrscheinlich von Charles Dieupart. Das dreisätzig Werk hat eine noch nicht zugeordnete Ouverture, die folgende Saraband und Gavott sind von F-Dur nach B-Dur transponierte Sätze aus Dieupart's 5^e Suite.

³ Für das Studium der Sonaten haben wir die Konkordanzquellen (u. a. Handschriften in Detroit, Paris und Rochester) mit dieser Hauptquelle verglichen, so dass einige Unklarheiten beseitigt werden konnten. Am auffälligsten sind viele merkwürdige Tempoangaben, bei denen sich die verschiedenen Quellen widersprechen. Bei stark abweichenden Fassungen von einzelnen Sätzen haben wir uns für die Fassung des Pariser Manuskripts entschieden. In den meisten Fällen handelt es sich bei den Varianten um gekürzte oder erleichterte Fassungen von schnellen Sätzen, in einem Fall um die Transposition der kompletten Sonata II Es-Dur nach F-Dur (Babell-Manuskript von 1698, *Neufieme Sonate*).

⁴ Um mehr über den faszinierenden Musiker Jacques Paisible zu erfahren, lohnt es sich die verschiedenen Schriften und Aufsätze von David Lasocki zu lesen, dem wir fast alle biographischen Erkenntnisse verdanken: www.instantharmony.net

The musicians of the ensemble **Musicke's Pleasure Garden** met during their individual studies at the Schola Cantorum Basiliensis and at the University of Music and Performing Arts in Graz. It is their aim to translate the message of Baroque sources on original instruments and with artistic passion into sound. Being professors at various music universities or conservatories, freelance musicians, publishers, conductors, soloists or members of various ensembles, they all have their place in the Early Music scene. In 2013, their CD "Jupiter, Magnet und Terz. Musik um Kaiser Ferdinand III." was published by Cavalli.

Die Musikerinnen und Musiker des Ensemble **Musicke's Pleasure Garden** haben einander an der Schola Cantorum Basiliensis (CH) und der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz (A) kennen gelernt und es sich zum Ziel gesetzt, die Botschaft der barocken Quellen auf historischen Instrumenten mit künstlerischer Leidenschaft in die Praxis umzusetzen. Als ProfessorInnen und Lehrende an Musikuniversitäten und Konservatorien, freiberuflich tätige Konzertmusiker, Verlagsinhaberin, Dirigent, als SolistInnen und in Zusammenarbeit mit bedeutenden Ensembles etc. haben alle ihren festen Platz in der Alte-Musik-Szene gefunden. 2013 erschien bei Cavalli die CD „Jupiter, Magnet und Terz. Musik um Kaiser Ferdinand III.“.

www.musickespleasuregarden.com

Michael Hell is one of the few Early Music specialists who have made themselves a name as both a harpsichord and a recorder virtuoso in the international concert scene. Being a prizewinner of various national and international competitions, he now frequently travels as a chamber musician, soloist and continuo player through nearly all European countries as well as to China, Japan, Israel and the Americas.

Michael Hell first studied the recorder with Siri Rovatkay-Sohns and the harpsichord with Zvi Meniker at the Musikhochschule in Hanover, and subsequently went to the Schola Cantorum Basiliensis to study the harpsichord, continuo playing and performance practice with Jesper Christensen.

Since 2005, he has been teaching both recorder and harpsichord at the Early Music department of the University of Music and Performing Arts Graz, where he was a guest professor for recorder from 2009 to 2011. In 2011, he was appointed professor for harpsichord, succeeding Eva Maria Pollerus.

Together with Baroque violinist Lucia Froihofer, he has been artistic director of the Baroque orchestra *Neue Hofkapelle Graz* since 2011. They recorded a CD for the Querstand label ("Fux und die Wiener Hofkapelle") and run two concert series in Graz besides touring to festivals throughout Europe, such as styriarte, Acht Brücken in Cologne, the Early Music festival in Knechtsteden or MusicaViva in Osnabrück.

Michael Hell ist einer der wenigen Spezialisten für Alte Musik, der es geschafft hat, sich sowohl als Blockflötist wie auch als Cembalist einen Namen im internationalen Konzertleben zu machen. Als Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe führt ihn eine rege Konzerttätigkeit als Solist, Kammermusiker und Continuospieler mittlerweile durch fast alle Länder Europas, nach China, Japan, Israel, Kolumbien und in die USA.

Michael Hell studierte zunächst Blockflöte bei Siri Rovatkay-Sohns und Cembalo bei Zvi Meniker an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, dann Cembalo, Generalbass und Aufführungspraxis bei Jesper Christensen an der Schola Cantorum Basiliensis.

Seit 2005 unterrichtet Michael Hell sowohl Cembalo als auch Blockflöte am Institut für Alte Musik und Aufführungspraxis der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz, wo er zwischen 2009 und 2011 eine Gastprofessur für Blockflöte innehatte und ab Wintersemester 2011/12 Eva Maria Pollerus als Universitätsprofessor für Cembalo folgte.

Zusammen mit der Barockgeigerin Lucia Froihofer leitet er seit 2011 das Barockorchester *Neue Hofkapelle Graz*, mit dem beim Label Querstand die CD „Fux und die Wiener Hofkapelle“ erschien und mit dem er zwei Konzertreihen in Graz bestreitet sowie regelmäßig bei diversen Festivals (u. a. styriarte Graz, Acht Brücken in der Kölner Philharmonie, Festival Alte Musik Knechtsteden, Festival MusicaViva Osnabrück) auftritt.

Born near Graz, harpsichordist **Eva Maria Pollerus** was a professor of harpsichord at the University of Music and Performing Arts Graz and the youngest head of a department of an Austrian university between 2005 and 2011. Since 2012, she has been professor for harpsichord at the Musikhochschule in Frankfurt. She is an internationally highly active soloist, continuo player and ensemble director as well as much sought-after for master classes.

Amongst her many CDs, the premiere recording of Gottlieb Muffat's version (1736) of Handel's harpsichord suites takes a special rank. Besides her studies in piano and harpsichord in Graz and Vienna, her wealth of experience both as a participant in competitions as well as a performer from a very early age, it was her study time at the Schola Cantorum Basiliensis (harpsichord, continuo playing and performance practice) that formed her musical style.

Die bei Graz gebürtige Cembalistin **Eva Maria Pollerus**, die sich von 2005 bis 2011 als Professorin und jüngste Institutsleiterin einer österreichischen Universität überwiegend ihrer Tätigkeit für die Kunstuniversität Graz widmete, konzentriert sich nun wieder mehr auf ihre rege Aufnahme- und internationale Konzerttätigkeit als Solistin, Continuoistin und Ensembleleiterin und gibt Meisterkurse. Seit Herbst 2012 ist sie zudem Cembaloprofessorin an der Musikhochschule Frankfurt.

Unter ihren Aufnahmen nimmt die Weltersteinspielung von Gottlieb Muffats Fassung (1736) der Cembalosuiten von Georg Friedrich Händel einen besonderen Rang ein. Musikalisch prägend waren neben Klavier- und Cembalostudien in Graz und Wien vor allem die schon in frühester Kindheit gesammelte große Wettbewerbs- und Bühnenerfahrung sowie ihr Studium an der Schola Cantorum Basiliensis (Cembalo, Generalbass und Aufführungspraxis).

Sam Chapman grew up in South West England. He studied historic plucked instruments with Elizabeth Kenny at the Royal Academy of Music in London and with Hopkinson Smith at the Schola Cantorum Basiliensis. In 2012, he graduated with a Masters degree in continuo playing with Jesper Christensen. He is currently collaborative continuo teacher in lute at the Schola Cantorum Basiliensis and also works as an Alexander technique teacher.

Sam Chapman performed at many Early Music festivals and has recorded a number of CDs. With his own ensemble "The Queen's Revels", he brings English consort music of the Renaissance back to the concert stage.

Sam Chapman wuchs im Südwesten Englands auf. Er studierte historische Zupfinstrumente bei Elizabeth Kenny an der Royal Academy of Music in London und bei Hopkinson Smith an der Schola Cantorum Basiliensis. 2012 schloss er zusätzlich einen Master in „Generalbass“ bei Jesper Christensen ab. Zurzeit ist er Korrepetitor für Laute an der Schola Cantorum Basiliensis. Dazu ist er auch als Alexandertechnik-Lehrer tätig.

Sam Chapman hat bei zahlreichen Festivals für Alte Musik gespielt und auf mehreren CD-Produktionen mitgewirkt. Mit seinem eigenen Ensemble „The Queen's Revels“ bringt er Consortmusik des englischen Spätrenaissance auf die heutige Konzertbühne.

Thomas Platzgummer was born in Dornbirn and studied the cello in Feldkirch, Salzburg and Graz with Annick Gautier, Wilfried Tachezi and Rudolf Leopold, as well as chamber music with members of the Hagen- und Rosamunde Quartets and of the Quatuor Mosaïques. Furthermore, he studied the Baroque cello and performance practice with Nikolaus Harnoncourt, Christophe Coin, Hidemi Suzuki and Lorenz Duftschmid.

Together with the director Wolfgang Atzenhofer, he founded the Murauer Operettenfestspiele in 1998 and the Kammeroper Graz in 2003, both of which he still serves as their musical director. He teaches at the music school in Bruck an der Mur and at the Johann Joseph Fux Conservatory in Graz, where he has also been conducting the symphony orchestra since 2006. He is a guest conductor, teacher and adjudicator at various orchestras, festivals and competitions.

Thomas Platzgummer, geboren in Dornbirn, studierte Violoncello in Feldkirch, Salzburg und Graz bei Annick Gautier, Wilfried Tachezi und Rudolf Leopold. Kammermusikunterricht erhielt er bei Mitgliedern des Hagen- und des Rosamunde-Quartetts sowie des Quatuor Mosaïques, Barockcello bzw. Unterricht in Historischer Aufführungspraxis bei Nikolaus Harnoncourt, Christoph Coin, Hidemi Suzuki und Lorenz Duftschmid.

Gemeinsam mit dem Regisseur Wolfgang Atzenhofer gründete er 1998 die Murauer Operettenfestspiele und 2003 die Kammeroper Graz, deren beider musikalischer Leiter und Dirigent er bis heute ist. Außerdem unterrichtet er an der Musikschule Bruck/Mur und am Johann-Joseph-Fux-Konservatorium in Graz, und ist seit 2006 auch Dirigent des hauseigenen Sinfonieorchesters. Er ist Gastdirigent, Dozent und Juror bei verschiedenen Orchestern, Festivals und Wettbewerben.

Rebeka Rusó comes from a musicians' family in Bratislava and studied the viola da gamba with Wieland Kuijken at the Royal Conservatory in Brussels and completed her education with Paolo Pandolfo and Christophe Coin at the Schola Cantorum Basiliensis and in master classes with Jordi Savall. She is a prizewinner of the 1997 Bach-Abel competition in Köthen and is regarded to be one of the foremost viola da gamba players of her generation.

Both on stage and in the recording studio, she works with renowned ensembles such as La Petite Bande, Hespèrion XXI or Labyrinto, and with soloists like Andreas Scholl, besides her own career as a soloist. Rebeka Rusó teaches at the Schola Cantorum Basiliensis and at the conservatory in Strasbourg. Her first solo CD ("Touch Me Lightly") was released by Pan Classics in 2008 and is a kaleidoscope of lute-inspired viola da gamba music of two centuries.

Rebeka Rusó stammt aus einer Musikerfamilie in Bratislava und studierte Viola da gamba bei Wieland Kuijken am Conservatoire Royal in Brüssel. Danach bildete sie sich bei Paolo Pandolfo und Christophe Coin an der Schola Cantorum Basiliensis sowie bei Jordi Savall weiter. Sie ist Preisträgerin des Bach-Abel-Gambenwettbewerbs 1997 in Köthen und gehört mittlerweile zu den bekanntesten Gambistinnen ihrer Generation.

Auf dem Podium wie im Aufnahmestudio arbeitet sie mit namhaften Ensembles zusammen wie La Petite Bande, Hespèrion XXI, Labyrinto, mit Solisten wie Andreas Scholl und verfolgt ihre solistische Karriere. Rebeka Rusó unterrichtet an der Schola Cantorum Basiliensis und am Conservatoire Strasbourg. Ihre erste Solo-CD „Touch me lightly“ (erschienen bei Pan Classics 2008) ist ein Parcours durch zwei Jahrhunderte Gamben-Sololiteratur und durch die Affinität der Gambe zur Laute inspiriert.

Susanna Borsch received her first recorder lessons from Silke Kühner in Hamburg. After participating in numerous masterclasses and competitions, she moved to Amsterdam in 1994 to study with Walter van Hauwe at the Conservatorium van Amsterdam. She graduated with a soloist's diploma in 2000 and went on to expand her repertoire of contemporary recorder music, exploring the possibilities with live electronics, and subsequently found her place in various ensembles for Early or contemporary music.

Susanna Borsch resides in the Netherlands and is highly active both as a soloist as well as an ensemble musician with her groups *Mezzaluna*, *Electra*, *Hexnut* and *Dapper's Delight*, performing worldwide at festivals for both Early and contemporary music.

Susanna Borsch erhielt ihren ersten Blockflötenunterricht bei Silke Kühner in Hamburg und nahm an zahlreichen Meisterkursen und Wettbewerben teil, bevor sie 1994 nach Amsterdam zog, um dort bei Walter van Hauwe am Conservatorium van Amsterdam zu studieren. Nach ihrem Konzertexamen im Jahr 2000 erweiterte Susanna ihr Repertoire zeitgenössischer Musik für Blockflöte (mitunter in der Kombination mit Live-Elektronik) und intensivierte ihre Arbeit mit mehreren Ensembles für Alte und Neue Musik.

Susanna Borsch ist in den Niederlanden als Blockflötistin tätig und tritt als Solistin und mit ihren Ensembles *Mezzaluna*, *Electra*, *Hexnut* und *Dapper's Delight* weltweit bei Festivals für zeitgenössische und historische Musik auf.

www.susannaborsch.com

- Our heartfelt thanks to**
- Stift Rein for providing the venue and their hospitality,
 - Adrian Brown for his wonderful copies of the Bressan recorder from the collection of Edgar Hunt and for providing three of these copies for this recording,
 - Jesper Christensen (Basel) for sharing his knowledge and his musical instinct with us,
 - Siri Rovatkay-Sohns (Hanover) for providing another recorder at the rare tuning of $a^1 = 407$ Hz during the preparation of this recording,
 - Naomi Rogel and Ayelet Karni for sparking our Paisible fire,
 - the Kroneis family (Graz) for providing transportation,
 - and last, but not least, Elke Steinecker for daily fresh cake
- Unser herzlicher Dank gilt**
- dem Stift Rein bei Graz für die Öffnung und Bereitstellung seiner Räumlichkeiten und die großzügige Gastfreundschaft,
 - Adrian Brown für seine wunderbaren Nachbauten der Bressanflöte aus der Sammlung von Edgar Hunt und das Bereitstellen dreier dieser Nachbauten für die Aufnahme,
 - Jesper Christensen (Basel) für viele unschätzbar wertvolle Hinweise und seinen musikalischen Instinkt,
 - Siri Rovatkay-Sohns (Hannover) für die Bereitstellung einer weiteren Blockflöte mit dem seltenen Stimmton $a^1 = 407$ Hz für die Vorbereitung der Aufnahme,
 - Naomi Rogel und Ayelet Karni, die den Paisible-Funken entzündet haben
 - Familie Kroneis (Graz) für die mehrmalige Bereitstellung eines Transportautos
 - und last but not least Elke Steinecker für täglich frisch gebackene Kuchen.

pmr 0071

Recording Venue:	Weißer Saal, Stift Rein (Austria)
Recording Dates:	24 Apr, 1–4 May, 13–16 Nov & 6–8 Dec 2011
Engineer & Mastering:	Johann Steinecker
Producers:	Johann Steinecker, Christine Pollerus
Editing:	Johann Steinecker, Michael Hell
Booklet Text:	Michael Hell
Translation:	paladino media
Photos:	Clemens Nestroy, Vincent Nanteza, Alciro Theodoro da Silva, Brigitte Fässler
Graphic Design:	Brigitte Fröhlich

A production of **paladino music**
© & © 2015 paladino media gmbh, vienna
www.paladino.at

(LC) 20375

Back to Styria's Roots

Stift Rein is a Cistercian monastery situated 15 km to the North of Graz, Styria's capital city. It is the oldest surviving Cistercian community in the world. Founded in 1129 by Margrave Leopold I of Styria, Styria's eponym and first sovereign, Stift Rein is known today as a typical Austrian Baroque monastery. During the latest renovation, however, remnants from the Gothic and Romanesque period and even from Roman times came to light.

Since its foundation, the abbey has been a fixture in the cultural world and has become known far beyond Styria's borders as a promoter of fine arts, music and literature. The present CD was recorded in the abbey's Historical Halls. The ensemble Musicke's Pleasure Garden chose the White Hall with its excellent rendering of sound for this recording. During the 18th century, the abbots used the Historical Halls as reception halls. Today, guests from all over the world appreciate the unique ambience of the magnificent Baroque rooms for their family celebrations, receptions and conferences.

You will be impressed by the beauty and diversity of these state rooms if you follow the virtual guided tour on www.stift-rein.at.

Zu den Wurzeln der Steiermark

Stift Rein, 15 km nördlich der steirischen Landeshauptstadt Graz gelegen, ist das älteste noch als solches bestehende Zisterzienserstift der Welt. 1129 gegründet, gilt dessen Stifter, Markgraf Leopold I. von Steyer, als erster Landesherr und Namensgeber der Steiermark. Heute präsentiert sich das Stift Rein vor allem als typisch österreichisches Barockkloster, obwohl im Rahmen der jüngsten Renovierungsarbeiten Funde aus der Gotik, Romanik und Römerzeit zutage getreten sind.

Seit seiner Gründung ist das Stift ein Fixpunkt im Kultugeschehen und als Förderer der Bildenden Kunst, Musik und Literatur weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die vorliegende Aufnahme entstand in den Historischen Sälen. Das Ensemble Musicke's Pleasure Garden wählte, seiner ausgezeichneten Klangwiedergabe wegen, den Weißen Saal für seine CD-Produktion aus. Die Historischen Säle wurden im 18. Jahrhundert von den damaligen Äbten als weltliche Empfangsräume genutzt. Heute schätzen Gäste aus aller Welt für ihre Familienfeiern, Empfänge oder Konferenzen das wunderbare Ambiente dieser prunkvollen barocken Räumlichkeiten.

In einem virtuellen Rundgang unter www.stift-rein.at kann man die Schönheit und die Vielfältigkeit dieser Prunkräume auch online bewundern.

