The Muses Restor'd

RACHEL PODGER
BRECON BAROQUE

CHANNEL CLASSICS

MENU

> TRACKLIST
> ENGLISH
> FRANÇAIS
> DEUTSCH

The Muses Restor'd

RACHEL PODGER
BRECON BAROQUE

RACHEL PODGER violin
REIKO ICHISE 6 strings bass viol
FELIX KNECHT cello
ELIZABETH KENNY theorbo, archlute, baroque guitar, 10-course lute, 7-course lute
MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ harpsichord, organ

George Frideric Handel (1685-1759)

SONATA IN D MAJOR, HWV 371 OP. 1, NO. 13

1	I.	AFFETUOSO	*3'15*
2	II.	ALLEGRO	*2'45*
3	III.	LARGO	*1'58*
4	IV.	ALLEGRO	*2'25*

William Lawes (1602-1645)

FANTASIA-SUITE NO.8 IN D MAJOR

5	I.	FANTAZIA	*6'06*
6	II.	ALMAINE 'LA GOUTTE'	*4'13*
7	III.	GALLIARD	*2'09*

John Blow (1649-1708)

8	**GROUND IN G MINOR**	*3'19*

Matthew Locke (1621-1677)

LITTLE CONSORT IN TWO PARTS *FOR SEVERALL FRIENDS*
IN C MINOR-MAJOR (1656)

9	I.	FANTAZIE	*1'21*
10	II.	PAVAN	*3'36*
11	III.	AYRE	*1'45*
12	IV.	COURANTE	*1'04*
13	V.	SARABAND	*0'27*
14	VI.	AYRE	*1'52*
15	VII.	COURANTE	*1'03*
16	VIII.	SARABAND	*1'20*

Henry Purcell (1659-1695)

SONATA IN G MINOR, Z.780

17	I.	ADAGIO-ALLEGRO-LARGO-VIVACE	*7'02*

Johann Schop (c.1590-1667)

18 **LACHRIMAE** *3'57*

John Jenkins (1592-1678)

FANTASIA-SUITE IN A MINOR, VdGS GROUP IV, NO.1

19 I. FANTASIA *5'09*
20 II. AIR *4'00*
21 III. COURANTE *2'01*

MEDLEY (22-26)

Thomas Baltzar (c.1630-1663)

22 **PRELUDE** from **THE DIVISION VIOLIN** (1688) *3'13*

Francesco Barsanti (1690-1775)

23 **LOCHABER** from **A COLLECTION OF OLD SCOTS TUNES** *1'21*

Henry Purcell

24 **LILLIBURLERO** Z.646 **A NEW IRISH TUNE** (1686) *1'18*

James Oswald (1710-1769)

25 **ALLOWAY HOUSE** from **A CURIOUS COLLECTION OF SCOTS TUNES** *1'26*

Francesco Geminiani (1687-1762)

from **TWO AIRS FOR A VIOLIN OR GERMAN FLUTE, VIOLIN, CELLO & HARPSICHORD** from **A TREATISE OF GOOD TASTE IN THE ART OF MUSICK** (1749)

26 AULD BOB MORRICE: AFFETUOSO-ALLEGRO *3'15*

Richard Jones (c.1680-1744)

CHAMBER AIRS FOR A VIOLIN AND THOROUGH BASS OP.2, NO.4 IN A MINOR (1735)

27 I. PRELUDIO: LARGO *2'37*
28 II. ALLEGRO *3'29*
29 III. GIGA: ALLEGRO *2'08*

TOTAL TIME: 80'42

The Muses Restor'd is a journey of captivating violin-led chamber music from Jacobean to Early Georgian England, ranging from the gentle intimacy of consort idioms to the full-blown instrumental virtuosity of the evolving baroque period.

Compared to the repertories of Italy and Germany, the glories of English instrumental music of the 17th and early 18th centuries are largely unknown. Fresh from the golden age of choral music of Tallis, Byrd and Gibbons, these 'muses' worked in the courts of Charles I and II – John Jenkins, William Lawes, and Matthew Locke – and they composed wonderfully fluent, tuneful and rhetorical pieces to rival the best on the Continent. Their musical influence is deeply felt in their immediate successors: Henry Purcell and John Blow, as well as George Frideric Handel and the boldly extravagant spirit of Richard Jones.

This beautifully refined and intimately chiselled chamber music celebrates a rich tradition where the violin joins a plethora of keyboards, lutes, viola da gamba and continuo cello reinstating these sonatas, fantasies, suites, grounds and popular tunes to the mainstream of English cultural life of the time. It is a period whose vivid and poetic music is often unfairly masked by the country's celebrated writers, architects and painters. The idea of *The Muses Restor'd* takes its inspiration from the contemporary essayist, Roger North, whose musical reflections provide an invigorating 'memoriam' and continuum of English musical life from both centuries.

Jonathan Freeman-Attwood

A riotous joy to play

Rachel Podger, Jan 2024

When Jonathan Freeman-Attwood, my producer, and I sat down and discussed new recording plans, we realised that there was a project sitting on our doorstep. It was one where the wonderful contrasts and idiosyncrasies of the English (and Scottish!) 17th century – with a few select traversals into the following century – could be explored in an unusual set of interweaving threads. Fascinatingly, the music rarely extends beyond three parts (apart from a thickening of the texture in the earlier consort suites by Jenkins and Lawes with their separate keyboard parts). Yet with the power of imaginative continuo realisation, and the magic of different instrumental combinations, colours and timbres, this oeuvre provides a deeply satisfying kaleidoscope of musical expression over a century of British musical life.

Playing in early-music consorts is a joyous thing as many a gamba-playing friend will tell me. It reflects the most congenial side of human behaviour as a group of equals form their dialogues of challenge and co-operation: knowing your voice, holding your own and knowing when to speak up and when to listen, how to fit in, adapt and compromise – all at the same time. The art of conversation lies at the heart of English chamber music of the 16th and 17th century, an oeuvre which must be amongst the most sublime, intricate and delicate forms of musical recreation. I was fortunate to grow up singing English vocal consort music, madrigals and polyphony, and I adore that sense of letting go and weaving in and out of the other voices.

A very different thing altogether is violin music with an accompaniment such as a *basso continuo*; there is still the sense of 'give and take' inherent in any chamber music making, but the style also calls for a different sense of individual pronouncement and a fresh projection of musical identity. By the time Charles I had built up his musical court, the English instrumental tradition had evolved in such a way to create clear aesthetic balance between the 'renaissance' universality of equal counterpoint and the 'baroque' liberation of the singer - or in this case the virtuoso violinist, strutting their stuff in an aria or a fantasy.

The notion of juxtaposition works creatively within these seemingly polarised worlds. The fascinatingly 'modern' music of Lawes – so far removed from the familiar high-baroque style of the opening Handel, and yet the unpredictability of Lawes's music provides an estranging and maybe even uncomfortable foil after Handel. Playing his music feels like observing the creation of a new musical language, but he is not out to shock (or change the course of musical history) but to make his mark for his own, and his art's sake. Like a fine poet, he just can't help being himself.

No less brimming with idiosyncrasy and character are Locke's Consorts, named *ffor seaverall ffreinds.* Again, the thread of this programme is that English appeal of being part of a consort amongst friends, with equal parts engaging in lively chat, chiming in, steering off, introducing new elements of interest and finally nodding in friendly agreement. Locke is such a beautiful observer of how we all converse. Jenkins is another grand master, here by his growing from the simplest of foothills into some dazzling variations between violin and bass viol.

Please relish, too, Schop's ethereal take on Dowland's *Lachrimae* or the restored sonata by Purcell (with thanks to the late musicologist Thurston Dart), the melancholy ground by Blow or the gorgeous Scots' tunes where folk meets baroque harmony, arranged by the Italian violinist-composer Geminiani who spent many years in Britain, and the other visiting foreigners, Barsanti and Baltzar, as well as the Scottish Oswald with his alluring tune *Alloway House*. A discovery for me is the music by eighteenth-century Richard Jones, of whom we know so little. He must have been a demon fiddler, and his sonata here is a riotous joy to play.

RACHEL PODGER

Rachel Podger, "the unsurpassed British glory of the baroque violin," (*The Times*) has established herself as a leading interpreter of the Baroque and Classical. She was the first woman to be awarded the prestigious Royal Academy of Music / Kohn Foundation Bach Prize in October 2015, was the Gramophone Artist of the Year in 2018, Ambassador for REMA's Early Music Day 2020, Patron of the Continuo Foundation, and an Ambassador for the Learned Society of Wales. In 2023, Rachel won *Opus Klassik*'s 'Solo Instrumental Award' as well as *BBC Music Magazine*'s 'Recording of the Year 2023' and 'Instrumental Award' for her solo album *Tutta Sola*.

A creative programmer, she is the founder and Artistic Director of the Brecon Baroque Festival and her ensemble Brecon Baroque. As a director and soloist, Rachel has enjoyed countless collaborations with Robert Levin, Jordi Savall, Masaaki Suzuki, Kristian Bezuidenhout, Tapiola Sinfonietta, VOCES8, Robert Hollingworth & I Fagiolini, European Union Baroque Orchestra, English Concert, Orchestra of the Age of Enlightenment, Academy of Ancient Music, Holland Baroque, Tafelmusik, and within the U.S.A. Handel and Haydn Society, San Francisco Early Music, Oregon Bach Festival, and Philharmonia Baroque Orchestra.

Rachel has won numerous awards including two Baroque Instrumental Gramophone Awards for Vivaldi *La stravaganza* (2003) and Biber *Rosary Sonatas* (2016), the Diapason d'Or de l'année in the Baroque Ensemble category for her recording of the Vivaldi's *La cetra* Concertos (2012), two *BBC Music Magazine* awards in the instrumental category for *Guardian Angel* (2014) and the concerto category for the complete Vivaldi *L'estro armonico* Concertos (2016). A dedicated educator, she holds the Micaela Comberti Chair for Baroque Violin (founded in 2008) at the Royal Academy of Music and the Jane Hodge Foundation International Chair in Baroque Violin at the Royal Welsh College of Music and Drama. Rachel is a regular guest professor at The Juilliard School in New York.

Rachel Podger is managed worldwide by Percius.

www.percius.co.uk

BRECON BAROQUE

The dynamic ensemble Brecon Baroque consists of an international line-up of world-class virtuosi in the period-instrument world. Together they specialise in one-to-a-part repertoire including Vivaldi, Biber and Bach, which brings them into the spotlight alongside their director Rachel Podger. Highlights have included Wigmore Hall as part of Rachel Podger's Artist in Residence, Edinburgh International Festival, tours of continental Europe and Japan, and performances at their very own Brecon Baroque Festival.

Rachel and Brecon Baroque's debut album, Bach *Violin Concertos*, attracted universal critical acclaim and was quickly hailed as a benchmark recording of these works. The complete recording of Vivaldi *L'estro armonico* concertos won the 2016 BBC Music Magazine Concerto Award and Biber *Rosary Sonatas* won the 2016 Baroque Instrumental Gramophone Award. Additional album releases include Bach *The Art of Fugue* (2016), *Grandissima Gravita* (2017), and Vivaldi *Le quattro stagioni* (2018).

Brecon Baroque is managed worldwide by Percius.

www.percius.co.uk

The Muses Restor'd est un voyage à travers des œuvres de musique de chambre captivantes, menées par le violon, qui vont de la période jacobéenne aux débuts de la période géorgienne en Angleterre, passant de la délicate intimité de l'écriture pour consort à la virtuosité instrumentale pleinement épanouie du baroque.

Comparées aux répertoires d'Italie et d'Allemagne, les splendeurs de la musique instrumentale anglaise du XVIIe siècle et du début du XVIIIe sont largement méconnues. John Jenkins, William Lawes et Matthew Locke – ces musiciens de l'âge d'or de la musique chorale anglaise écrite par Tallis, Byrd et Gibbons – ont travaillé à la cour de Charles Ier et Charles II et composé de merveilleuses pages mélodieuses, éloquentes et rhétoriques, qui rivalisent avec les meilleures du continent. Leur influence musicale se fait profondément sentir chez leurs successeurs immédiats – Henry Purcell et John Blow – ainsi que chez George Frideric Handel, ou encore dans l'extravagance hardie de Richard Jones.

Cette musique de chambre raffinée et magnifiquement ciselée célèbre une riche tradition, dans laquelle le violon se joint à une pléthore d'instruments – claviers, luths, viole et violoncelle de continuo – pour replacer ces sonates, fantaisies, suites, *grounds* et airs populaires dans la vie culturelle de l'époque. C'est une période dont la musique expressive et poétique est souvent injustement éclipsée par les écrivains, architectes et peintres célèbres du pays. L'idée de *The Muses Restor'd* s'inspire de l'essayiste contemporain Roger North, dont les réflexions musicales sont un revigorant témoignage sur la vie musicale anglaise des deux siècles.

Jonathan Freeman-Attwood

Une musique follement plaisante à jouer

Rachel Podger, janvier 2024

Quand mon producteur, Jonathan Freeman-Attwood, et moi nous sommes assis pour parler de nouveaux projets d'enregistrement, nous avons vu qu'il y en avait un qui nous tendait les bras : explorer les merveilleux contrastes et singularités de la musique anglaise (et écossaise) du XVIIe siècle – avec quelques incursions choisies dans le siècle suivant –, en suivant un ensemble inhabituel de fils enchevêtrés. Cette musique fascinante est rarement à plus de trois voix (mis à part un épaississement de la texture dans les premières suites pour consort de Jenkins et de Lawes, avec leur partie de clavier séparée). Pourtant, avec la puissance d'une réalisation imaginative du continuo et la magie de différentes combinaisons instrumentales, ce répertoire offre un kaléidoscope d'expressions musicales profondément satisfaisant, qui couvre un siècle de vie musicale britannique.

Jouer dans un consort de musique ancienne est une activité joyeuse, comme me le disent bien des amis gambistes. Cela reflète l'aspect le plus sympathique de nos comportements, avec un groupe sur un pied d'égalité qui noue des dialogues dans un esprit de coopération et d'émulation : il faut connaître sa voix, tenir tête, savoir quand prendre la parole et quand écouter, s'intégrer, s'adapter et transiger – tout cela en même temps. L'art de la conversation est au cœur de la musique de chambre anglaise des XVIe et XVIIe siècles – répertoire qui est certainement l'une des formes de récréation musicale les plus sublimes, les plus subtiles et les plus délicates. J'ai eu la chance de grandir en chantant des polyphonies, des madrigaux et des consorts vocaux anglais, et j'adore cette sensation de lâcher prise et d'entretisser sa voix avec celles des autres.

La musique pour violon avec accompagnement de basse continue est quelque chose de très différent ; on a toujours cette impression de « donner et prendre » inhérente à toute pratique de la musique de chambre, mais le style requiert aussi une diction personnelle et une projection nouvelle de l'identité musicale. Au moment où Charles Ier a formé sa cour musicale, la tradition instrumentale anglaise avait évolué pour aboutir à un équilibre

esthétique clair entre l'universalité du contrepoint de la Renaissance et la libération du chanteur baroque – ou, en l'occurrence, du violoniste virtuose –, qui fait montre de ses capacités dans un air ou une fantaisie.

D'où l'idée de juxtaposer des œuvres de manière créative au sein de ces mondes apparemment polarisés. La musique de Lawes, d'une fascinante « modernité » – et si éloignée du style baroque à son apogée, tel que l'illustre la première pièce de Handel – forme pourtant un étrange, voire inquiétant repoussoir après Handel. En jouant sa musique, on a l'impression d'observer la naissance d'un nouveau langage musical ; il ne cherche cependant pas à choquer (ou à changer le cours de l'histoire de la musique), mais à laisser sa marque, pour lui et pour son art. Tel un bon poète, il ne peut s'empêcher d'être lui-même.

Les consorts de Locke, écrits « ffor seaverall ffreinds » (« pour plusieurs amis »), débordent tout autant de singularité et de caractère. Une fois encore, le fil de ce programme est ce plaisir typiquement anglais de faire partie d'un consort avec des amis, où des voix sur un pied d'égalité nouent une conversation animée, prennent la parole, s'éclipsent, introduisent de nouveaux éléments intéressants avant de hocher la tête en signe d'amicale entente. Locke est un magnifique observateur de la manière dont nous conversons. Jenkins est lui aussi un grand maître, qui développe d'éblouissantes variations entre le violon et la basse de viole à partir des motifs les plus simples.

On savourera aussi la version éthérée des *Lachrimæ* de Dowland proposée par Schop, ou la sonate de Purcell reconstituée (avec nos remerciements au regretté musicologue Thurston Dart), le *ground* mélancolique de Blow ou encore les ravissants airs écossais, avec cette rencontre entre musique populaire et harmonie baroque dans les arrangements qu'a laissés le violoniste et compositeur Geminiani, qui passa de longues années en Grande-Bretagne, et les autres étrangers de passage, Barsanti et Baltzar, ainsi que l'Écossais Oswald, auteur du séduisant *Alloway House*. La musique de Richard Jones, compositeur du XVIIIe siècle dont on sait si peu de chose, est pour moi une découverte. Ce devait être un diable de violoniste, et sa sonate est follement plaisante à jouer.

RACHEL PODGER

Rachel Podger, « gloire britannique inégalée du violon baroque » (*The Times*), s'est imposée comme l'une des grandes interprètes du baroque et du classique. Elle est la première femme à avoir reçu le prestigieux Prix Bach de la Royal Academy of Music/Kohn Foundation en octobre 2015, a été « artiste de l'année » de *Gramophone* en 2018 et ambassadrice de la Journée de la musique ancienne 2020 du REMA ; elle a également parrainé la Continuo Foundation et été ambassadrice de la Learned Society of Wales. Son album en solo *Tutta Sola* a été choisi comme « enregistrement de l'année » et a reçu le prix instrumental 2023 du *BBC Music Magazine* ainsi que le prix « instrument solo » d'*Opus Klassik*.

Programmatrice créative, elle est aussi fondatrice et directrice artistique du Brecon Baroque Festival et de son ensemble Brecon Baroque. En tant que directrice et soliste, Rachel a collaboré avec d'innombrables musiciens et ensembles, dont Robert Levin, Jordi Savall, Masaaki Suzuki, Kristian Bezuidenhout, VOCES8, Robert Hollingworth & I Fagiolini, le Tapiola Sinfonietta, l'Orchestre baroque de l'Union européenne, l'English Concert, l'Orchestra of the Age of Enlightenment, l'Academy of Ancient Music, Holland Baroque, Tafelmusik et, aux États-Unis, la Handel and Haydn Society, San Francisco Early Music, l'Oregon Bach Festival et le Philharmonia Baroque Orchestra.

Rachel a remporté de nombreux prix, dont deux Gramophone Awards dans la catégorie « musique baroque instrumentale » pour *La stravaganza* (2003) de Vivaldi et les *Sonates du rosaire* de Biber (2016), le Diapason d'or de l'année dans la catégorie « ensemble baroque » pour son enregistrement des concertos de *La cetra* de Vivaldi (2012), deux prix du *BBC Music Magazine*, l'un dans la catégorie « musique instrumentale » pour *Guardian Angel* (2014), l'autre dans la catégorie « concerto » pour l'intégrale des concertos de *L'estro armonico* de Vivaldi (2016). Enseignante dévouée, elle occupe la chaire Micaela Comberti de violon baroque (fondée en 2008) à la Royal Academy of Music et la chaire internationale de violon baroque Jane Hodge Foundation au Royal Welsh College of Music and Drama. Elle a également des liens avec la Juilliard School de New York.

Rachel Podger est représentée dans le monde entier par Percius.

www.percius.co.uk

BRECON BAROQUE

Le dynamique ensemble Brecon Baroque est formé de virtuoses de classe mondiale issus du monde des instruments anciens. Ils se spécialisent dans le répertoire à un musicien par pupitre, notamment Vivaldi, Biber et Bach, dans lequel ils brillent au côté de leur directrice, Rachel Podger. Parmi les temps forts, il faut citer le Wigmore Hall au moment où Rachel Podger y était artiste en résidence, le Festival international d'Édimbourg, des tournées en Europe continentale et au Japon, et des concerts à leur propre Brecon Baroque Festival.

Le premier album de Rachel et de Brecon Baroque, avec les concertos pour violon de Bach, a été unanimement encensé et rapidement salué comme un enregistrement de référence de ces œuvres. L'enregistrement intégral des concertos de *L'estro armonico* de Vivaldi a remporté le prix 2016 du *BBC Music Magazine* dans la catégorie « concertos », et les *Sonates du rosaire* de Biber ont reçu le prix « baroque instrumental » 2016 de *Gramophone*. Parmi leurs autres enregistrements, citons *L'Art de la fugue* de Bach (2016), *Grandissima Gravita* (2017) et *Le quattro stagioni* de Vivaldi (2018).

Brecon Baroque est représenté dans le monde entier par Percius.

www.percius.co.uk

The Muses Restor'd ist eine Reise durch fesselnde Kammermusik, in der die Violine die führende Rolle spielt, von der Regierungszeit Jakobs I. bis zum Beginn des georgianischen Zeitalters, von der sanften Intimität des Consortklangs bis zur vollendet entwickelten instrumentalen Virtuosität des sich entfaltenden Barocks.

Im Vergleich zum italienischen und deutschen Repertoire sind die glanzvollen Werke der englischen Instrumentalmusik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts weitgehend unbekannt. Unmittelbar nach dem goldenen Zeitalter der Chormusik eines Tallis, Byrd oder Gibbons wirkten diese „Musen" am Hofe der Könige Charles I. und II. – John Jenkins, William Lawes und Matthew Locke – und komponierten wunderbar flüssige, melodische und rhetorische Stücke, die mit den besten Werken vom europäischen Festland mithalten konnten. Bei ihren unmittelbaren Nachfolgern ist dieser musikalische Einfluss deutlich zu spüren: Sie wirkten auf Henry Purcell und John Blow, aber auch auf Handel und den kühnen, extravaganten Richard Jones.

In dieser wunderbar kultivierten und fein ziselierten Kammermusik kommt eine reiche Tradition zum Ausdruck, in der sich die Violine zu einer Fülle von Tasteninstrumenten, zu Lauten, Gamben und dem Continuo-Cello gesellt und diesen Sonaten, Fantasien, Suiten, Grounds und bekannten Liedern wieder einen Platz im Mainstream des englischen Kulturlebens jener Zeit verschafft. Die lebendige und poetische Musik dieser Zeit wird oft zu Unrecht durch die berühmten Schriftsteller, Architekten und Maler des Landes verdrängt. Die Idee zu *The Muses Restor'd* stammt von dem zeitgenössischen Essayisten Roger North, dessen musikalische Reflexionen ein inspirierendes „Memoriam" und ein kontinuierliches Bild des englischen Musiklebens aus diesen zwei Jahrhunderten vermitteln.

Jonathan Freeman-Attwood

Ein Riesenspaß beim Spielen

Rachel Podger, Januar 2024

Als mein Produzent Jonathan Freeman-Attwood sich mit mir an einen Tisch setzte, um zukünftige Aufnahmepläne zu besprechen, wurde uns schnell klar, dass ein Projekt sich geradezu aufdrängte. Es handelte sich um ein Vorhaben, bei dem die wunderbaren Kontraste und Eigenheiten der Musik des 17. Jahrhunderts aus England (und Schottland!) – mit einigen ausgewählten Ausflügen in das folgende Jahrhundert – in einer Reihe ungewöhnlicher Verflechtungen erkundet werden konnten. Diese Musik ist faszinierenderweise selten mehr als dreistimmig (abgesehen von einer Verdichtung der Textur in den früheren Consort-Suiten von Jenkins und Lawes mit ihren separaten Stimmen für ein Tasteninstrument). Doch gerade dank der fantasievollen Continuo-Gestaltung und der magischen Wirkung verschiedener Instrumentalkombinationen und Timbres bietet dieses Projekt ein zutiefst befriedigendes Kaleidoskop des musikalischen Ausdrucks aus einem Jahrhundert britischer Musik.

Die mit einem Basso continuo begleitete Violinmusik ist dagegen etwas ganz anderes. Hier herrscht immer noch ein Gefühl des „Gebens und Nehmens“, wie es für Kammermusik typisch ist. Aber bei diesem Stil ist auch ein neuer Sinn für individuelle Ausdrucksformen und eine innovative Projektion der musikalischen Identität gefragt. Zu der Zeit, als Charles I. seinen musikalischen Hofstaat zusammenstellte, hatte sich die englische Instrumentaltradition so weit entwickelt, dass ein klares ästhetisches Gleichgewicht zwischen der „Renaissance-Universalität“ des gleichberechtigten Kontrapunkts und der „barocken Befreiung“ des Sängers – oder in diesem Fall des Geigenvirtuosen – bestand, die in einer Arie oder einer Fantasie brillierten.

Innerhalb dieser scheinbar polarisierenden Welten funktioniert das Konzept der Gegenüberstellung auf kreative Weise. Die faszinierend „moderne“ Musik von Lawes ist denkbar weit entfernt vom vertrauten hochbarocken Stil des frühen Handel, und dennoch bildet die Unberechenbarkeit seiner Musik einen befremdlichen und vielleicht sogar beunruhigenden Gegenpol zu Handel. Wenn man seine Musik spielt, hat man das Gefühl, die Ent-

stehung einer neuen musikalischen Sprache zu beobachten, aber Lawes ist nicht auf eine Schockwirkung aus (oder darauf, den Lauf der Musikgeschichte zu verändern). Vielmehr geht es ihm darum, sich um seiner selbst und seiner Kunst willen zu profilieren. Wie einem großen Dichter bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als er selbst zu sein.

Nicht weniger eigenwillig und charakterstark sind Locke's Consorts, die den Beinamen *ffor seaverall ffreinds* (für einige Freunde) tragen. Auch hier zieht sich wie ein roter Faden der englische Reiz des Zusammenkommens durch das Programm, bei dem man sich angeregt und gleichberechtigt unterhält, sich einmischt, abschweift, neue interessante Aspekte einbringt und schließlich zustimmend nickt. Locke beobachtet auf ganz wunderbare Weise, wie wir alle kommunizieren. Jenkins ist ein weiterer großer Meister, dessen hier vorgestelltes Werk für Violine und Bassgambe sich von den einfachsten Anfängen bis hin zu schillernden Variationen entwickelt.

Genießen Sie auch Johann Schops ätherische Interpretation von Dowlands *Lachrimae* oder Purcells rekonstruierte Sonate (unser Dank hierfür gilt dem verstorbenen Musikwissenschaftler Thurston Dart), John Blows melancholischen Ground oder die herrlichen schottischen Melodien, in denen Volkstümliches auf barocke Harmonik trifft. Diese wurden von dem italienischen Geiger und Komponisten Geminiani arrangiert, der viele Jahre in Großbritannien verbrachte, sowie von anderen ausländischen Gästen wie Barsanti und Baltzar. Ebenfalls zu hören ist die eingängige Melodie *Alloway House* des Schotten James Oswald. Eine Neuentdeckung war für mich die Musik von Richard Jones aus dem 18. Jahrhundert. Über ihn ist nur wenig bekannt, aber er muss ein teuflisch guter Geiger gewesen sein, und es macht einen Riesenspaß, seine Sonate zu spielen.

RACHEL PODGER

Rachel Podger, die „unübertroffene britische Glorie der Barockvioline“ (*The Times*), hat sich als eine der führenden Interpretinnen für Barock und Klassik etabliert. Sie war im Oktober 2015 die erste Frau, die mit dem renommierten Bach-Preis der Royal Academy of Music / Kohn Foundation ausgezeichnet wurde, war 2018 Gramophone Artist of the Year und Botschafterin des Early Music Day 2020 der REMA. Rachel Podger ist Schirmherrin der Continuo Foundation und Botschafterin der Learned Society of Wales. Sie wurde 2023 vom *BBC Music Magazine* mit der Auszeichnung *Recording of the Year* und dem *Instrumental Award* sowie mit dem *Opus Klassik* in der Kategorie Instrument Solo für ihr Album *Tutta Sola* geehrt.
Rachel Podger ist als kreative Programmgestalterin bekannt und gründete mit ihrem Ensemble Brecon Baroque das Brecon Baroque Festival. Als Dirigentin und Solistin hat sie mit zahlreichen Künstlern zusammengearbeitet, darunter Robert Levin, Jordi Savall, Masaaki Suzuki, Kristian Bezuidenhout, VOCES8, Robert Hollingworth & I Fagiolini, European Union Baroque Orchestra, English Concert, Orchestra of the Age of Enlightenment, Academy of Ancient Music, Holland Baroque, Tafelmusik, und in den USA die Handel and Haydn Society, San Francisco Early Music, Oregon Bach Festival, Colburn University und Philharmonia Baroque Orchestra.
Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter zwei Baroque Instrumental Gramophone Awards für *La stravaganza* (2003) und Bibers *Rosenkranz-Sonaten* (2016), der *Diapason d'Or de l'année* in der Kategorie Barockensemble für ihre Einspielung der *La cetra*-Konzerte von Vivaldi (2012), zwei *BBC Music Magazine* Awards in der Kategorie Instrumentalmusik für *Guardian Angel* (2014) und in der Kategorie Konzert für die kompletten Konzerte aus Vivaldis *L'estro armonico* (2016). Als engagierte Pädagogin hat sie den 2008 eingerichteten Micaela Comberti-Lehrstuhl für Barockvioline an der Royal Academy of Music und den Jane Hodge Foundation International Chair für Barockvioline am Royal Welsh College of Music and Drama inne. Rachel Podger kooperiert mit der Juilliard School in New York, an der sie regelmäßig unterrichtet.
Rachel Podger wird weltweit von der Agentur Percius vertreten.
www.percius.co.uk

BRECON BAROQUE

Das dynamische Ensemble Brecon Baroque setzt sich aus internationalen Virtuosen von Weltrang aus dem Bereich der historischen Aufführungspraxis zusammen. Sie haben sich darauf spezialisiert, Werke von Vivaldi, Biber und Bach mit einem Instrumentalisten pro Stimme aufzuführen. Gemeinsam mit ihrer Leiterin Rachel Podger stehen sie so im Rampenlicht. Zu den Höhepunkten zählten Auftritte in der Wigmore Hall, als Rachel Podger dort Artist in Residence war, beim Edinburgh International Festival, Tourneen durch Kontinentaleuropa und Japan sowie Auftritte beim Brecon Baroque Festival selbst.
Die Debüt-CD von Brecon Baroque mit Rachel Podger mit Bachs *Violinkonzerten* wurde von der Kritik weltweit gelobt und galt bald als Referenzaufnahme. Die Gesamteinspielung der Konzerte aus Vivaldis *L'estro armonico* wurde 2016 mit dem *Concerto Award* des *BBC Music Magazine* ausgezeichnet und Bibers *Rosenkranz-Sonaten* erhielten 2016 die Auszeichnung *Baroque Instrumental* der Zeitschrift *Gramophone*. Außerdem erschienen Aufnahmen mit Bachs *Die Kunst der Fuge* (2016), das Album *Grandissima Gravita* (2017) und Vivaldis *Le quattro stagioni* (2018).
Brecon Baroque wird weltweit von der Agentur Percius vertreten.
www.percius.co.uk

Discography Rachel Podger

Solo

CCS 12198	J.S. Bach: Sonatas & Partitas vol. 1
CCS 14498	J.S. Bach: Sonatas & Partitas vol. 2
CCS 18298	Telemann: Fantasies for violin solo
CCS SA 35513	Guardian Angel: works by Biber, Bach, Tartini, Pisendel
CCS SA 41119	J.S. Bach: Cello suites
CCS SA 44422	Tutta sola

With *Kristian Bezuidenhout*

CCS SA 41523	C.P.E Bach: Sonatas for Keyboard & Violin

With *David Miller, Marcin Swiatkiewicz and Jonathan Manson*

CCS SA 37315	Biber: Rosary Sonatas

With *Marcin Swiatkiewicz and Daniele Caminiti*

CCS SA 36014	Perla barocca

With *Arte dei Suonatori*

CCS SA 19503	Vivaldi: La stravaganza Op.4

With *Orchestra of the Age of Enlightenment*

CCS SA 29309	Mozart: Sinfonia Concertante (Pavlo Beznosiuk, viola) / Haydn: Violin Concertos 1 & 2

With *Brecon Baroque*

CCS SA 30910	J.S. Bach: Violin Concertos, vol. 1
CCS SA 34113	J.S. Bach: Violin Concertos, vol. 2
CCS SA 36515	Vivaldi: L'estro armonico Op.3
CCS SA 38316	J.S. Bach: The Art of Fugue

CCS SA 39217 Grandissima gravita
CCS SA 40318 Vivaldi: Le quattro stagioni Op.8
CCS SA 44923 Bach: Goldberg Variations Reimagined

With *Holland Baroque*
CCS SA 33412 Vivaldi: La cetra Op.9

With *Trevor Pinnock*
CCS 14798 J.S. Bach: The complete sonatas for Violin and obbligato Harpsichord
CCS SA 19002 J.P. Rameau: Pièces de clavecin en concerts

With *Christopher Glynn*
CCS SA 42721 Mozart & Jones: Violin Sonatas Fragment Completions
CCS SA 44222 Beethoven: Sonatas for Violin and Piano Op.12 no.1, Op.24 & Op.96

With *Gary Cooper*
W.A. Mozart: Complete Sonatas for Keyboard and Violin
CCS SA 21804 (vol. 1)
CCS SA 22805 (vol. 2)
CCS SA 23606 (vol. 3)
CCS SA 24606 (vol. 4)
CCS SA 25608 (vol. 5)
CCS SA 26208 (vol. 6)
CCS SA 28109 (vol. 7/8)
Also available as complete box set: CCS BOX 7824

With *Arte dei Suonatori, Brecon Baroque, Holland Baroque*
CCS BOX 7423 Vivaldi: Violin concertos (7CD box set) Le quattro stagioni,
La stravaganza, L'estro armonico, La cetra

Production
Channel Classics Records
Producer
Jonathan Freeman-Attwood
Recording engineer, editing, mastering
Jared Sacks
Cover design
Ad van der Kouwe
Cover photo
Broadway Studios
Inside photo p.2
Andrew Staples
Translations
Dennis Collins (French)
Susanne Lowien (German)
Recording location
The Church of St. John the Evangelist,
Upper Norwood, London
Recording date
November 2023

Technical information
Microphones
Brüel & Kjær 4006, Schoeps
Digital converter
Horus / Merging Technologies (DSD256)
Editing software
Pyramix Workstation / Merging Technologies
Cables*
Van den Hul
PreAmps
Rens Heijnis, custom design

Mastering Room
Speakers
Grimm LS1
Cables*
Van den Hul

*exclusive use of Van den Hul 3T cables

Rachel Podger plays a violin made in Genoa in 1739 by Pesarinius and bow by René Groppe. Rachel Podger is grateful for the loan of a short Baroque violin bow by Philip Brown from The Royal Academy of Music, which she used in some of the works on this recording.
Reiko Ichise plays a 6 strings bass viol, made by Merino Vid Attwood in 1996.
Felix Knecht plays a violoncello made by Carlo Giuseppe Testore, in Milan in 1727.
Elizabeth Kenny plays a theorbo by Klaus Jacobsen, made in 1992 after Italian models on Lawes, Jenkins, Purcell; an archlute by Martin Haycock, made in 1994 after Venere on Jones; a baroque Guitar by Martin Haycock, made in 2004 after Venetian model on Blow and Geminiani; a 10-course lute by Michael Lowe, made in 2000 after Venere on Schop; and a 7-course treble lute by Martin Haycock, made in 2007 after Venere on Geminiani.
Marcin Świątkiewicz plays a Flemish ravalement two manual harpsichord after Ioannes Ruckers, Antwerp 1628, made by Andrew Wooderson, Bexley in 1999 and a positiv organ by Klop Orgelbouw, Garderen, made in The Netherlands in 2016. Harpsichord & Organ from: Andrew Wooderson Harpsichords.

This recording was made possible thanks to grants and support provided by The Rachel Podger Foundation and Percius Management Ltd.

www.outhere-music.com/en/labels/channel-classics
www.percius.co.uk/artists/rachel-podger
www.breconbaroquefestival.com

CCS SA 44222

CCS SA 44422

CCS SA 41523

CCS BOX 7423

CCS SA 44923

CCS BOX 7824